

Рассмотрено и утверждено
Руководителем образовательной программы (ОП)

Протокол

№ ____ от _____ 2021 ____ г.

_____/_____/

Методические рекомендации к выполнению плаката

Разработчик
Золотухина О.В.

Введение

Плакат - графическое искусство, рассчитанное на массу зрителей. В плакате отражаются самые острые события и поднимаются вопросы, к которым надо привлечь внимание людей. Увидев плакаты, развешенные на улицах города, можно безошибочно определить, чем живет страна, мир.

Предотвратить опасность войны, остановить агрессора, сохранить природу, выполнить трудовые задания, реализовать решения партии — эти и другие жизненно важные идеи находят свое выражение в политических плакатах наших дней. Важной составляющей плакатов становится социальная тематика. Искусство плаката хорошо известно всем. Мы встречаемся с ним чаще, чем с любым другим видом изобразительного искусства.

Изучение студентами основ оформления и композиции плаката позволяет им быть более отзывчивыми к красоте, глубже понимать смысл происходящих событий в окружающей жизни. Наглядное оформление воспитывает уважение к учебной работе, творчеству, позволяет делать результаты творческих достижений учащихся значимыми и необходимыми.

В данных методических рекомендациях рассмотрена история развития искусства плаката, а так же представлено большое количество методического комплекта по теме «Плакат». В методические рекомендации входят: серия дидактических таблиц «Искусство плаката» и электронные методические материалы, включающие справочные материалы из искусствоведческих источников, подборку иллюстраций по основным темам.

Искусство плаката

Плакат (нем. Plakat от фр. placard — объявление, афиша, от plaquer — наклеить, приклеивать) — броское, как правило, крупноформатное изображение, сопровождаемое кратким текстом, сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях. (В другом значении — разновидность графики).

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. Для текста важным является шрифт, расположение, цвет. В плакатах используется также фотография в сочетании с рисунком и с живописью.

История развития искусства плаката¹

Об истории развития искусства плаката можно найти сведения в работах Нины Ивановны Бабуриной. Отдельным жанрам плаката,

историческим периодам его развития посвящены работы Владимира Владимировича Полонского, Воли Николаевича Ляхова и других исследователей.

Первые плакаты появились ещё в государствах Древнего Мира. В Древнем Египте, Греции и Риме плакаты широко использовали для сообщений о спектаклях и коммерческих сделках, писавшиеся на листах большого формата и вывешивавшиеся на улицах городов и местах наибольшего скопления народа.

Считается, что первый в истории рекламный плакат напечатал книготорговец Батдольд в 1482 г. для рекламы нового издания «Геометрии» Эвклида. Он не сохранился. До нас дошел плакат 1491 г., который рекламировал рыцарский роман «Прекрасная Мелузина».²

В Европе первыми плакатами следует считать так называемые «летучие листки» - гравюры большого формата, выпускаемые в период Крестьянской войны 1524 – 1526 гг. в Германии. Первые плакаты небольшие (примерно 20x25 см), естественно, черно-белые, поскольку цветная печать появилась столетия спустя. Это были многофигурные сложные композиции, в них нужно было всматриваться, угадывать смысл.

Причиной возникновения плаката современного типа была, с одной стороны, необходимость в эффективном и наглядном рекламировании товаров на все более конкурентном рынке, с другой стороны, с изобретением литографии появилась и соответствующая техническая возможность.

Настоящей революцией в истории печатных плакатов стало изобретение в 1796 г. немцем Алоизом Зенефельдером нового способа печатания изображений - литографии. Плакаты быстро стали крупноформатными, но до 1860 г. они оставались одноцветными: печатались черным по белому или цветному фону.

Многоцветные и полноцветные изображения на плакатах появились благодаря появлению таких способов печати как хромолитография (1831г.) и фотолитографии (1865г.). Именно эти технологии сделали рекламный плакат фактом искусства.

Во второй половине XIX века в европейских странах нарастает «плакатный бум». Лидером этого движения закономерно стала французская школа графиков и живописцев. Оригинальные авторские рекламные плакаты создавались такими известными художниками как Анри де Тулуз-Лотрек (серия плакатов для кабаре «Мулен Руж»), Теофиль Штейнлен (арт-кафе «Шануар»), Альфонс Муха (афиши к спектаклям с участием Сары Бернар, реклама детского питания «Нестле») и др.

«Отцом» рекламного плаката в современном его виде считается француз Жюль Шере, график и декоратор сцены, основавший в 1866 г. небольшую литографию в Париже. Именно он сформулировал основные принципы

современного плаката - броскость (в первую очередь, за счет контрастных и ярких цветов), возможность воспринять изображение и текст «на ходу», лаконичность, концентрацию внимания на одной главной фигуре. Шере создал больше тысячи плакатов, в основном это реклама кафешантанов, маскарадов, выставок.

Совершенно иной стиль, близкий к Тулуз-Лотреку, но, тем не менее, оригинальный, отличает плакаты известного французского художника Пьера Боннара. Самый знаменитый его плакат – «Французское шампанское» (1891г.). Боннар использовал модные изгибы «арт нуво», чтобы создать игривый образ женщины с бокалом веселого напитка в руке.

В 1890 – 1900-х гг. во Франции достиг расцвета стиль модерн. В большинстве плакатов того времени в основном используется большое количество орнаментально-декоративных композиций (стиль модерн). Ему свойственны утонченность, изысканность, одухотворенность, изменчивость. Из этого следовал определенный набор цветов - блеклые, приглушенные; преобладание плавных, сложных линий; набор символов - причудливые цветы, морские редкости, волны. Близок модерну и сам женский образ.

Выдающееся имя в истории «модерн-рекламы» - великий английский график Обри Бердслей. Работы Бердслея были в основном черно-белые (тушь и перо). Он работал в жанре малой рекламной полиграфии и создал макеты рекламных листовок к журналам и альманахам, объявлений о новых книгах, обложки каталогов книжных аукционов, пригласительных билетов на великосветские мероприятия.

В 1897 г. в Петербурге под покровительством «Общества поощрения художеств» открылась Международная выставка афиш. Это был первый общественный смотр нового жанра. Выставка, оказавшая большое воздействие на становление изобразительной рекламы в России, собрала около 700 произведений из 13 стран. На выставку привезли 19 плакатов родоначальника жанра – Жюля Шере, 18 листов Альфонса Мухи, были работы Анри де Тулуз-Лотрека, Пьера Боннара.

В начале XX века для рекламных плакатов становится явной тенденция к предметному, конкретному, изображению рекламируемого объекта. Пионерами в этом стали художники Германии: Луциан Бернхард, Юлиус Клингер, Л. Хольвайн. С 20-х гг. тенденция распространилась на другие страны. Одним из классиков жанра, ярко выразившим стилистические особенности плаката (динамика композиции, метафоричность образа, условность цвета, обобщение форм) является французский художник Адольф Мурон Кассандр.

Отдельное место в ряду рекламных плакатов занимают плакаты рекламирующие фильмы (киноплакаты). Эта разновидность появилась благодаря развитию кинематографа. Первоначально киноплакаты

создавались на основе отображения отдельных кадров фильма. Позже в плакат добавилась образность, стремление показать главных героев, передать жанр фильма и пр.

Во время Первой мировой войны (1914—1918 гг.) большое распространение получил агитационный плакат. Он использовался для агитации призыва в армию, подписку на военные займы, помощь раненым и т. п. Стилистика этой разновидности плаката оказала влияние на последующее жанра. Представители, работавшие в этом жанре: А. Лит (Англия), Ж. Февр (Франция). Именно с этого вида плаката началась история социального плаката.

С 1920—1930-х гг. плакат стал популярным средством пропаганды техники безопасности в промышленности и строительстве. Кроме этого в 1920—1930-е гг. активно развивается политический плакат. В России предшественниками политического плаката явились лубочные картинки, а появление «летучих изданий» в России историки связывают с крестьянскими войнами XVII – XVIII вв. Множество указов, распоряжений, постановлений, реляций в форме плаката было издано в России в Петровское время.

Первыми русскими изобразительными политическими плакатами считается серия листов героического и сатирического содержания, выпущенная в 1812 г. главнокомандующим Фёдором Васильевичем Ростопчиным и получившая название «Ростопчинских афиш». Во второй четверти XIX в. в России появляются первые книготорговые рекламные изобразительные плакаты.

В целом русский плакат до начала Первой мировой войны, выполнял преимущественно рекламную функцию, развиваясь в основном в стиле «модерн». Его эстетический уровень очень неоднороден: от душевных, примитивных и безвкусных изображений лубочного типа до причудливых и изысканных композиций – настоящих шедевров графики. Лучшие образцы дореволюционного плаката были созданы на рубеже XIX – XX вв. художниками «Мира искусства» (Иваном Яковлевичем Билибиным, Евгением Евгеньевичем Лансере, Львом Самуиловичем Бакстом, Константином Андреевичем Сомовым, Виктором Михайловичем Васнецовым и др.).

В первые послереволюционные годы искусство плаката переживает небывалый подъём: резко возрастают его тиражи, расширяется тематика, складывается круг художников – плакатистов новой эпохи (Дмитрий Стахиевич Моор, Михаил Михайлович Черемных, Виктор Николаевич Дени и др.), над названием плаката работают многие известные графики, в том числе Борис Михайлович Кустодиев, Николай Николаевич Купреянов и др., формируются специфические приёмы плакатного искусства – лаконичность формы, экономность выразительных средств, динамизм и экспрессия.

Новый тип плаката, известный под названием «Окна РОСТА», был создан Российским телеграфным агентством по инициативе Владимир Владимирович Маяковского (1919 г.). Оперативно откликавшиеся на все основные события времени – на фронтах и в тылу, в международной жизни, «Окна РОСТА» нередко изготавливались крупных размеров (до 3-х м высоты) состояли из нескольких частей, размножались вручную по трафаретам. Тиражи плакатов в отдельных случаях достигали 300 экземпляров.

Большую известность в этот период приобрели сильные, выразительные плакаты Дмитрия Моора «Ты записался добровольцем?» (1920 г.), «Помоги!» (1922 г.), «Будь начеку, пролетарий», «Смерть мировому капиталу!» и яркий, красочный плакат (в четыре краски) «Народам Кавказа» и др. В огромном количестве печатались плакаты с портретами красных полководцев: Будённого, Ворошилова, Чапаева и др., а также белогвардейских генералов Деникина, Маркова, Дроздова.

22 июня 1941 года, узнав о вероломном нападении фашистской Германии на нашу страну, московские художники вместе со всем народом встали в воинский строй. В «Окнах РОСТА» вместе с их родоначальниками Михаилом Черемных и Владимиром Маяковским работал молодой тогда художник Николай Денисовский. Ему в самом начале войны пришла мысль обратиться в Телеграфное агентство Советского Союза с предложением выпускать злободневные «Окна ТАСС». Он позвонил знакомым художникам, нашел горячую поддержку одного из самых авторитетных мастеров – Павла Петровича Соколова-Скаля. Вместе они обошли мастерские товарищей, всюду их начинание получало одобрение. Руководство ТАСС также поддержало инициативу художников. К ним присоединились литераторы-публицисты. И на московских улицах вскоре появились «Окна ТАСС».

26 июня 1941 года Михаил Черемных выполнил первое «Окно» - острый, динамичный рисунок с запоминающейся подписью: «Взял фашист маршрут на Прут, но фашиста с Прута прут!..» И после этого ни на час в мастерской «Окон ТАСС» не прекращалась напряженная и целеустремленная работа. Плакаты исполнялись обычно в течение дня и с помощью трафаретов тиражировались в тысяче экземпляров, расходясь по улицам Москвы и других городов.

«Окна ТАСС» разоблачали коварные замыслы фашистских агрессоров и воспевали подвиг народа, вставшего на защиту социалистического Отечества. Они раскрывали смысл событий, происходивших в мире, и развеивали миф о непобедимости немецких армий. Сообщали о наших победах на фронте, поднимали настроение и трудовой энтузиазм в тылу. Красноармейцы и партизаны, рабочие и колхозники считали «Окна»

боевыми товарищами в строю и на трудовом фронте, надежными агитаторами и умелыми организаторами патриотических починов.

Злободневные и яркие плакаты вывешивались в витринах магазинов, на стенах жилых домов, в военкоматах и вокзалах, везде, где их могли видеть жители столицы и воины, отправлявшиеся на фронт. Кадры кинохроники и фотографии той поры запечатлели «Окна ТАСС», и всегда возле них многолюдно и оживленно. Весть об очередном выпуске мгновенно облетала город.

Всего было выпущено около полутора тысяч «Окон ТАСС». И это только в Москве. Движение художников и литераторов столицы подхватили в Ленинграде (выпуски «Боевого карандаша») и Куйбышеве, Свердловске и Иркутске. В создании плакатов участвовали многие талантливые художники и литераторы: Александр Дейнека, Борис Иванович Пророков, Витольд Бялыницкий-Бируля, Борис Владимирович Иогансон, Дмитрий Моор, Александр Павлович Бубнов, Юрий Пименов, Демьян Бедный, Владимир Лебедев-Кумач, Николай Николаевич Асеев, Михаил Васильевич Исаковский, Константин Симонов, Степан Щипачев, Александр Андреевич Прокофьев... Деятельность коллектива получила высокую общественную оценку. В 1942 году труд девяти авторов «Окон ТАСС» – Самуила Яковлевича Маршака, Кукрыниксов (Михаил Васильевич Куприянов, Порфирий Никитич Крылов, Николай Александрович Соколов), Павла Соколова-Скала, Георгия Савицкого, Николая Радлова, Петра Шухмина, Михаила Черемных - был отмечен Государственной премией СССР.

Художественные особенности «Окон ТАСС» многогранны и разнообразны. Самые первые выпуски продолжали традиции и развивали композиционные приемы «Окон РОСТА». Плакат состоял из четырех-пяти изображений, которые вместе с подписями обстоятельно раскрывали тему произведения.

В плакатах неоднократно изображались национальные герои России, призывающие потомков к беспощадной борьбе с врагом. Были выпущены листы, запечатлевшие Александра Невского, Суворова, Кутузова, а также героев гражданской войны Чапаева и Щорса. «Окна ТАСС» стали гордостью советского изобразительного искусства.

А после окончания Второй мировой войны — появляются плакаты в защиту мира. Представители: Г. Пехштейн, Джон Хартфилд (Германия); П. Пикассо (Франция); Л. Мендес (Мексика); Т. Трепковской (Польша).

Помимо военной темы, в истории советского плаката большое значение уделялось социальному плакату. Эти плакаты преследовали множество различных целей. Так, одной из основных тем в социальном плакате времен Советского Союза стала борьба с пьянством. Впрочем, антиалкогольная тема в истории социального плаката Советского периода была не единственной.

Ей сопутствовали такие темы, как антикапиталистическая пропаганда, прославление социализма и пролетариата, службы в вооружённых войсках. 1920—1970 гг. в стилистику плаката активно входит живопись, графика и фотоискусство. Представители, работавшие в жанре фотомонтажного плаката: Дж. Хартфилд и советский художник Густав Клуцис.

Большое влияние на стилистическую эволюцию плаката оказало развитие средств массовой информации и полиграфии.

История плаката начала свое развитие ещё во времена древних государств и с момента изобретения печатного станка роль плаката со временем возрастает. Плакат, как и раньше, чутко реагирует и отражает все изменения, происходящие в обществе. Он по-прежнему выполняет и информационную, и рекламную, и агитационную роль, и, по всей видимости, плакат еще долго будет жить и развиваться, следуя за изменениями в обществе.

Виды плаката

Политический плакат –

одна из действенных форм политической агитации с лозунгами и политическими задачами. Он ориентирован на привлечение внимания к политическим событиям.

В плакатах имеются иллюстрации, схемы, подобран тематически иллюстративный

ряд, а текст лаконичный, запоминающийся.

Агитационные плакаты, занимают важное место в создании впечатления о событии, историческом факте, раскрытии нравственных основ поведения, героических поступков

Агитационный плакат заключает в себе убедительный художественно-обобщённый образ. Из истории плаката известно, что отдельные агитационные плакаты стали символом эпохи, влияли на патриотическое воспитание, становились примером для подражания. Агитационные плакаты бывают настолько совершенны, что становятся произведениями изобразительного искусства.

«Работать, строить и не ныть!», А.А. Дейнека 1933г.

Информационно-рекламный плакат - с информацией, оповещает о культурно-просветительных мероприятиях; либо содержит рекламу для ознакомления потребителя с товарами и услугами.

Тематические плакаты могут быть разработаны специально для определённого вида учебной деятельности. Так же они могут быть выполнены в связи с просветительскими работами в области культуры, образования, сохранения здоровья, пропаганды физкультуры и спорта, здорового образа жизни.

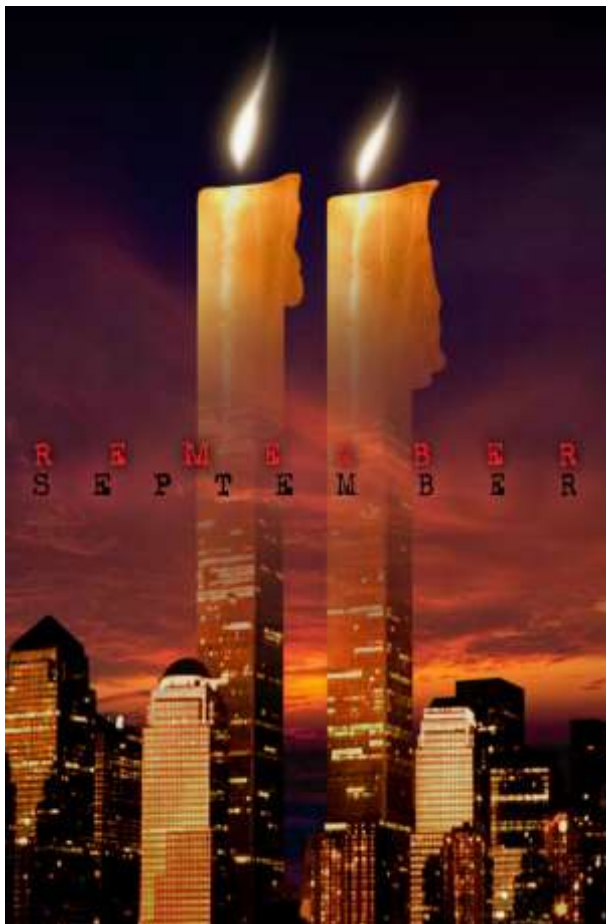

Учебно-инструктивный плакат - пропаганда научных знаний, методов труда, различных правил; инструкции по эксплуатации. Всегда содержит большое количество текста, много изображений и подписей к ним. Плакат предназначен для длительного использования. Серии полиграфических плакатов выпускаются ежегодно для общеобразовательных предметов, преподаваемых в школе. для углубленного изучения учебного материала учебные плакаты могут быть выполнены в самой школе. Велика ценность документальной точности в таких плакатах, это связано с донесением до учеников знаний, верного изображения символов, схематических изображений, нанесением обозначений и условных знаков.

Современный плакат³

Принципы построения изобразительно-шрифтовых композиций

Шрифт и изображение в одной композиции это единый комплекс.

Во-первых, единство шрифта и изображения в композиции проявляется в единстве стиля и в общих признаках.

Если взять, к примеру, русскую рукопись или фрески древних храмов, то нельзя не обратить внимания на то, что уже в давние времена шрифт осознавался как выразительный элемент изобразительного искусства. Буквы в своем написании несут единое с изображением выразительно-стилевое начало.

Композиция. В. Тоотс

Вторым признаком единства можно считать единство смысловой логики изображения и надписи.

Каждому ясно, что к шутливой картинке больше всего подходит такой же "шутливый" шрифт. Можно даже, вопреки правилам, дать текст разными по

стилю буквами, в одном слове соединить различные гарнитуры и т.д. Причем это можно подчеркнуть, что бы передать пестроту и разнообразие. Это самый простой пример. Шрифт должен соответствовать стилю и смыслу изображения. Торжественность, праздничность, лирический или героический мотив - все это должно находить свое отражение и в характере шрифта.

Изображение и шрифт должны обязательно находиться в исторической соподчиненности и соответствовать стилем той или иной эпохе.

Как правильно скомпоновать надпись и рисунок в композицию? В соответствии с пластикой рисунка (первый признак единства). Ведь рисунок на какую-либо историческую тему может быть выполнен по-разному. Так и шрифт к этому рисунку должен ему соответствовать.

Большое значение имеет и степень цветовой насыщенности элементов. Например, если изображение выполнено пером в эскизной манере, а шрифт к нему подобран сочный и жирный, то текст, естественно, будет главенствовать над изображением.

Композиция. Чарльз Пирс

Включение шрифта в изобразительную композицию - очень частая и совсем непростая задача. Ведь шрифт - это очень своеобразное искусство. Во-первых, он носит условный, знаковый, а не изобразительный характер. Во-вторых, шрифтовая композиция не только рассматривается целиком, но и читается в определенном порядке, строка за строкой, сверху вниз и слева направо.

Любая надпись имеет определенную динамику и последовательность, развернута не только в пространстве, но и, если так можно выразиться, во времени.

Построение цельной орнаментально-шрифтовой композиции облегчается тем, что шрифт и орнамент носят двухмерный, плоскостной характер и предполагают ясную ритмическую организацию. Найдя для букв и узоров общий ритм, сходную пластику, близкую насыщенность цветом, можно добиться слияния шрифта с орнаментом в единый образ.

Выразительная пластика шрифта, его ритм могут использоваться в чисто декоративных композициях. Иногда шрифт при этом сохраняет и значение, как бы, зашифрованного текста, подобно древнерусской вязи.

Самый распространенный способ сочетания шрифта с изображением в единой композиции состоит в том, что рисунку и надписи отводятся самостоятельные, четко разделенные части плоскости.

И. Билибин

И тут тоже есть нюансы: изображение заполняет всю плоскость листа, а рамкой, как бы наложенной на него, выделена надпись или изображение занимает некоторую часть на нейтральной поверхности и отделено от текста рамкой и т.д.

Интересный эффект можно получить, когда объемное фотографическое изображение зрительно связано с плоским шрифтом и подчиняется его плоскости. Этого можно достичь, если перевести фотографию в контрастную черно-белую форму, т.н. фотографии.

Плакат. Тарасова Л.

Плакат. В. Лебедев

Добиваясь возможно большего единства надписи и изображения, художники-конструктивисты в конце 1920-х годов пытались строить изображения из наборных, типографских материалов - скобок, знаков, линеек различной толщины и проч. Обложки и плакаты, выполненные в этой своеобразной технике, действительно получались очень цельными. Изображение в них плотно лежит на бумаге, держит плоскость.

Плоскостной схематизированный рисунок плакатного типа легко увязывается с надписями, трактованными так же плоскостно, с буквами упрощенного рисунка, как бы набитыми по трафарету.

Обложка. А. Родченко

Хорошее единство изобразительно-шрифтовой композиции достигается в тех случаях, когда рисунок подчиняется движению строчек текста, включается в их ритм. Такое изображение строится не в глубину, а прямо на плоскости, вдоль которой направлено движение фигур. Фаворский, специально

изучавший законы связи изображения со шрифтом, называл такую плоскость "двигательной" поверхностью.

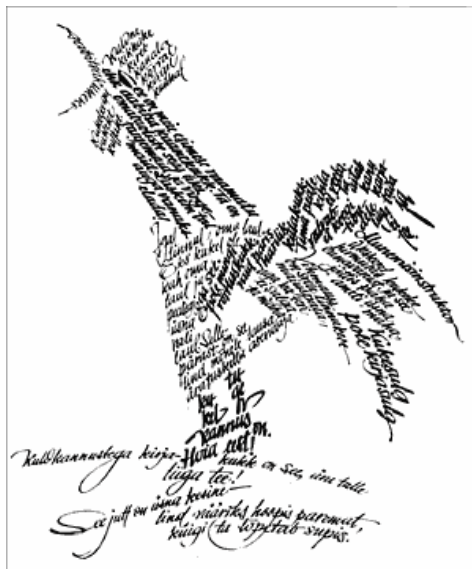
Обложка. В. Фаворский

Соединение плоского шрифта с объемным или пространственным изображением может быть достигнуто их подчеркнутым контрастом.

Один из способов тесного слияния шрифта с изображением, носит название "каллиграмма". Это в некотором роде графическая игра, заставляющая текст ложиться в рамки очертания рисунка и своим расположением создавать иллюстрацию.

Шрифтовая композиция. В. Тоотс

Шрифт в плакате

По характеру размещенного художественного материала плакаты могут быть изобразительными, содержащими рисунок, фотографию, монтаж или какое-либо специальное изображение без текста или с небольшим пояснительным текстом; шрифтовыми, содержащими только текст.

Плакат, построенный исключительно шрифтовым способом, требует к себе усиленного внимания.

Главным элементом композиции такого плаката является шрифт. Шрифтовой плакат лишен всякого украшения и зрительно воздействует на человека гармонической слаженностью всей композиции, характером рисунка букв, его органической связью с содержанием, цветовым строем, ритмом.

По своим типам шрифтовые плакаты разделяются на наборные (типографские) и графические (рукописно-художественные). Выбор того или иного шрифта зависит всецело от назначения и характера плаката.

Но как бы ни был красив, строг и удачен наборный шрифт все же в нем всегда чувствуется холод механического творчества. Наборный шрифт в плакате — это взятое на прокат типографское одеяние, а не созданная вдохновенным трудом художника уникальная форма самого слова.

Плакат с графическим шрифтом употребляется в тех случаях, когда необходимо выделить оригинальность и красоту словесного обращения, сильнее приспособить надпись к содержанию текста и сообщить шрифту индивидуальную убедительность.

Работа над плакатом выдвигает следующие основные требования: согласованность всех элементов композиции, зависимость рисунка букв от содержания текста, ритм, стилевое единство шрифтов в плакате, акцентировка в шрифтовой композиции.

Шрифт может быть своего рода иллюстрацией того или иного печатного издания. В заголовках многих центральных газет можно увидеть шрифт начала XX века. Это сигнал, позволяющий читателю мгновенно выделить из огромного потока информации необходимую для него газету, журнал, книгу. Действие плаката будет тем сильнее, чем меньше потребуются усилия к усвоению надписи. Все должно быть ясно и понятно — ничего лишнего, чтобы могло преждевременно утомить внимание зрителя. В тех случаях, когда нельзя избежать длинного текста, то необходимо (дабы внимание зрителя постоянно возбуждалось и интерес прогрессировал до самого конца) выделить путем укрупнения шрифта и изменения окраски наиболее важные буквы и слова. Опытами Т. Кенига (Германия) выявлено, что при нормальной способности восприятия мимолетным взглядом — знакомые слова не должны превышать 10-15 букв, а незнакомые — 6 букв. Легче всего воспринимаются заглавные буквы, а из строчных те, которые поднимаются выше строки или спускаются ниже. С другой стороны, чередование прописных букв со строчными иногда дает благоприятные результаты.

В плакате всегда есть основные строки, на которые надо, прежде всего обратить внимание. Расположение их в основном зависит от объема текста. В центральной композиции при небольшом тексте лучше применить "золотое сечение", когда текст делится на две половины, из которых верхняя относится к нижней как 5:8. Если текст значительный по объему, то основная строка поднимается сравнительно высоко. Такая схема позволяет освободить нижнюю часть плаката для оставшегося текста.

Флаговая схема позволяет расположить все строки на одной линии от края листа, и зрительная ось проходит слева от геометрического центра. Флаговое расположение строк относится к динамичной композиции, и в ней возможно несколько зрительных осей.

Если решение соединения образа шрифта и содержание текста найдено верно, то зритель, даже не прочитав текста, или не поняв его (если он на иностранном языке) будет знать, о чем пишется в плакате. Шрифт может отражать национальные и специфические черты.

Основные требования к шрифту:

Удобочитаемость шрифта

Удобочитаемость является одним из важнейших достоинств хорошего шрифта. Это не только общая оценка пригодности его формы, но и показатель красоты. На удобочитаемость влияют следующие факторы: форма шрифтовых знаков (рисунок или тип шрифта, размер, пропорциональность отношения ширины знака к его высоте, ритм формы, насыщенность, цвет);

шрифтовая композиция (длина строки (надписи) или ширина шрифтового поля (колонки), пробел вокруг строки или шрифтового поля, интервал между строками, шрифтовыми полями, форма строк, шрифтового поля, ритм строки и композиции текста, цветовое решение);

четкость шрифта (отношение цвета (тона) шрифта к цвету (тону) фона - носителя знаков, фактура, качество выполнения); ясность шрифта (узнаваемость знаков, их дифференцированность, оправданная простота форм, представление содержания).

Необходимость соблюдения требования удобочитаемости вызвана психофизиологическими особенностями человека, проявляемыми в процессе чтения и осмысления текста.

Перечисленные факторы выполнения основного требования - удобочитаемости - являются общими и составляют основу профессиональной грамоты в области искусства шрифта.

Содержание и форма. Образность шрифта

На форму шрифта, его образность непосредственно влияет, как отмечалось выше, содержание текста. Единство формы буквы и содержания письменного сообщения - второе основное после удобочитаемости требование.

Эстетическое чувство человека редко его обманывает. Зритель, не вдаваясь в тонкости искусства шрифта, всегда отличит красивое от некрасивого, наглядное от неприглядного. С духовным ростом общества восприятие и оценка зрителем содержания, заключенного в форме шрифта, расширяются и углубляются, повышаются эстетические требования.

Ритмический строй шрифта

Закон развития формы в шрифте предопределяется повторением таких пар противоположностей, как округлый - угловатый, широкий - узкий, большой - маленький, контрастный - нюансный и т. п. Борьба противоположностей вызывает ощущение условного движения, внутренней динамики изображения. Это и есть ритм - новое качество противоположностей.

Ритм создается продуманным чередованием пятен букв и межбуквенных пробелов, взаиморасположением слов и строк, геометрической и оптической пропорциональностью букв, строк, композиции в целом - всем линейно-пространственным строем. Ритм усложняется при объемно-пространственном решении текста.

Шрифт, подчиняясь всем этим зрительным закономерностям ритма, воздействует на человека, вызывая то или иное настроение. активизирует или тормозит восприятие, на удобочитаемость и образность формы. Правильное выполнение условий создания ритма - следующее по значению основное требование.

По эмоциональному восприятию ритмический строй текста может быть простым и сложным, статичным и динамичным, уравновешенным и беспокойным. Нарушение ритмических связей влечет за собой впечатление дробности, случайности, потерю целостности композиции и, напротив, гармоничное построение помогает чтению, доставляет зрительное удовлетворение.

Цвет – средство художественной выразительности шрифта

Шрифтовой плакат должен активно воздействовать на зрителя в результате актов кратковременного зрительного восприятия, чтения информации и её быстрого запоминания. Содержание плаката должно легко восприниматься с расстояния 15-20 метров от наблюдателя. Цветовое решение играет большую роль в создании необходимых условий для нормального восприятия. Поэтому необходимо придерживаться следующей таблицы цветов, определяющих взаимодействие шрифта и фона, в которой приводятся материалы, выявляющие последовательность ухудшения четкости восприятия на фоне (шрифт - фон):

чёрный – желтый

зелёный – белый

красный – белый

синий – белый

белый – синий

чёрный – белый

жёлтый – чёрный

белый – красный

белый – зелёный

белый – чёрный

красный – жёлтый

зелёный – красный

Отсюда можно заключить, что темный цвет шрифта на светлом или белом фоне воспринимается лучше, чем светлый на любом темном.

Контрастный - сближенный, яркий - бледный, теплый - холодный, светлый - темный - с помощью подобных пар физических противоположностей образуются другие качественные пары, психосубъективные: громкий - тихий, радостный - тоскливый, возбужденный - спокойный, удаленный - приближенный.

Таким образом, цвет, влияя на художественную форму, не только повышает или понижает удобочитаемость шрифта, но и оказывает, будучи выразительным средством, эстетическое воздействие на основе ряда вызываемых у зрителя ассоциаций, отчасти личностных, отчасти

общечеловеческих, а также обусловленных классовыми, национальными и временными причинами.

Единство стиля в шрифте

На выбор формы шрифта существенное влияние оказывает стиль - фактор, определяемый содержанием информации и авторским замыслом.

Художнику необходимо помнить: результат его работы должен быть полезен и служить общественному взаимопониманию. А это значит, что шрифт должен быть ясным и понятным. Главное его назначение – верно передавать содержание, выразиться целенаправленно и по возможности немногословно. Средства, с помощью которых художник может добиться графической наглядности при представлении информации, можно разбить на четыре группы:

выделение положением текста и составляющих его частей (выделение из общего текста, вынесение за его рамки или повторение вне текста ключевых слов, основной идеи, важных результатов, выводов, цифр и других ориентиров);

цвет (выделительный цвет, многокрасочность и т. п.);

шрифтовые знаки (например, курсив, шрифт другого размера, различная насыщенность шрифта, иллюзорно-объемный шрифт);

материал (фактура или цвет фона, рельефно-объемный шрифт и т. д.).

Указанные требования являются теми основами, от которых нужно исходить, но это не значит, что всегда нужно им слепо подчиняться. Плакат настолько гибок, своеобразен и, во многих случаях, субъективен, что в нем возможны проявления максимума инициативы и изобретательности. Главное следует стремиться к тому, чтобы текст не превышал 3-5 строк (не говоря уже о крайней лаконичности содержания), избегать переноса отдельных слогов и сразу отыскать тот центр, который должен бросаться в глаза. При чем, конечно, наиболее броским и убедительным должно быть самое важное. Эти слова могут быть распределены наклонно, горизонтально, вертикально, ступенями, диагонально и т. п., а их буквы могут иметь эффектные отличия (в штриховке, окраске и украшениях). При всех положениях желательно, чтобы направление букв было параллельным и никогда не следует злоупотреблять в одном плакате различными шрифтами, нередко вызывающими оптическое беспокойство, разбивающими внимание и лишаящими плакат необходимой монолитности.

При построении плаката его шрифт должен, по возможности, представлять собой одно органическое целое, допускаемые же исключения в каждом случае должны базироваться на логическом обосновании.

Примеры удачного применения шрифта для плаката⁴

562. Мануилов М.
Цирк. Клоун Енгибаров. 1969

18. Гурьев Виталий. 1930

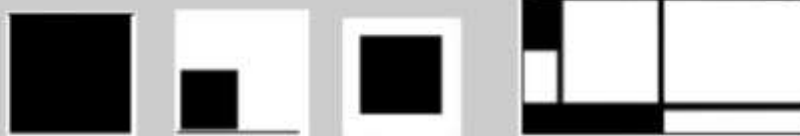

МОЗЕРОВСКИМИ ЧАСАМИ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

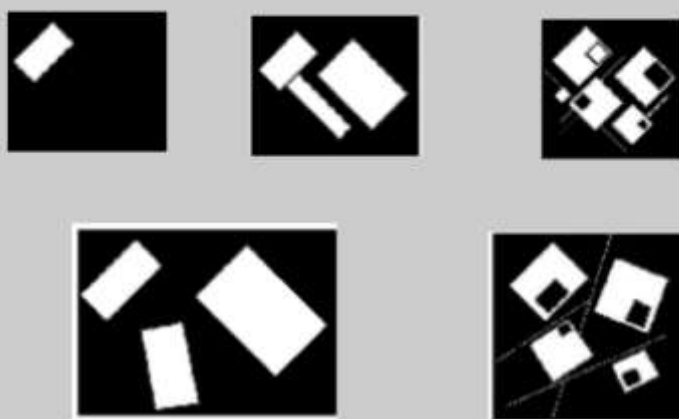
Изучение темы

Принципы композиционных построений

1. Равновесие

2. Динамика

3. Композиционная доминанта

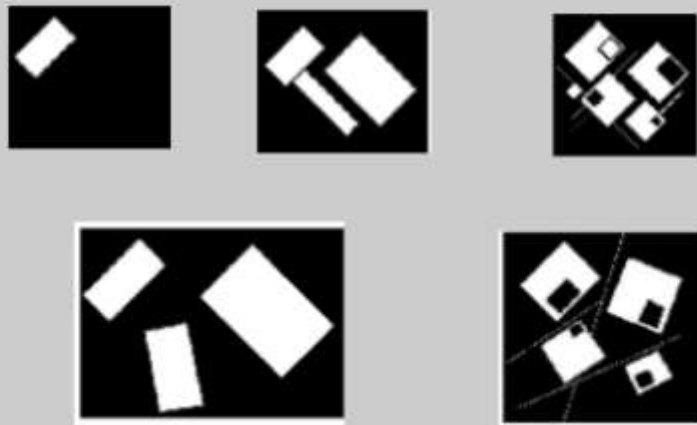
Таблица № 1

Принципы композиционных построений

1. Равновесие

2. Динамика

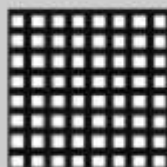
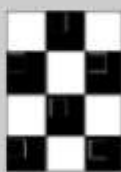

3. Композиционная доминанта

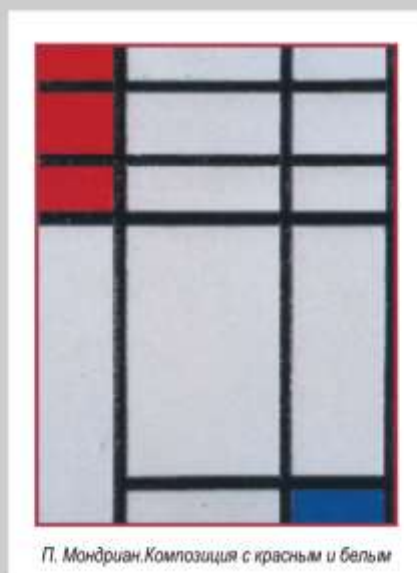

Средства композиционных построений

П. Мондриан. Нью-Йорк-сити.

П. Мондриан. Композиция с красным и белым

П. Мондриан. Композиция с красным, жёлтым, синим и чёрным

Таблица № 2

1. Асимметрия

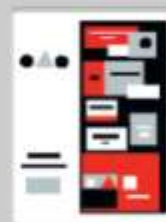
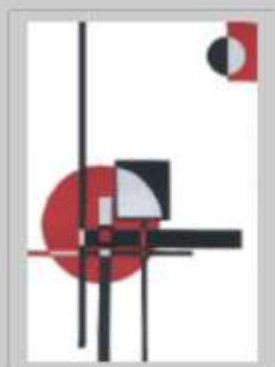
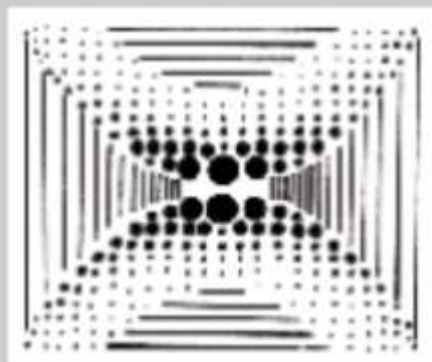
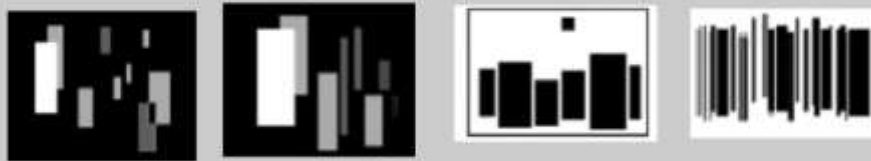

Таблица № 3

Метр и ритм

Таблица № 4

Упражнение 6. Метр и ритм

Метрический ритм самый простой — размеры элементов и размеры пробелов одинаковы (отсюда метроном). Для выполнения метрической композиции вырежем черный прямоугольник, а элементами композиции будут линии или точки. Роль линии будут играть бумажные полоски разной ширины, заготовленные с помощью резака. Точки — разного диаметра окружности. Работать с линией очень интересно. Надо помнить о том, что линия может делить пространство, а может его объединять. Можно выполнить метрическую композицию, используя только круги и точки

Усложним задание и создадим выразительную, эмоционально-образную композицию, используя чередование элементов и пространства, на тему: «Шум дождя», «Тишина сумерек», «Суматоха», «Одиночество бегуна на длинные дистанции», «Жаркая музыка карнавала», «Нежное дыхание щенка», «Крик», «Полет». Техника выполнения задания может быть разной (аппликация, коллаж, на компьютере).

Среди композиционных закономерностей следует выделить группу средств, объединяемую понятием ритм. Мы живем в мире изменяющихся ритмов. Приложите руку к груди — послушайте ритм сердца — равномерный и спокойный. Прислушайтесь к ритмам города — звук машин, работающих механизмов, шагов, порывы ветра, капли дождя — таких примеров можно найти множество. Ритм можно воспринимать не только на слух, но и зрительно. Понаблюдайте за чередованием света и теней во время движения, да просто за движением часовой стрелки. Однако ритм свойственен не только движению, но и статическому предмету. Посмотрите на ряды парт, на чередование оконных проемов и стен в коридорах. Ритм, благодаря повторам элементов, создает впечатление условного движения. Чередование изобразительных элементов и свободных пространств, их частота, сгущенность и разреженность называются ритмом. Ритм может быть спокойным и беспокойным, направленным в одну сторону или сходящимся к центру, направленным как по горизонтали, так и по вертикали. Чередовать можно элементы, объемы, цветовые пятна, какие-либо детали и др. Ритм гораздо более сложное понятие, чем метр. Представим себе греческий портик (хорошо бы посмотреть с детьми на аллею деревьев, линию электропередач и др.). Стоя лицом к портику, мы видим ряд одинаковых колонн, расположенных на одинаковом расстоянии одна от другой. И это воспринимается нами как метрический ряд. Но если мы поменяем точку зрения — сместимся в сторону и посмотрим на портик под некоторым углом сбоку, — то одна колонна перекроет другую, размеры колонн будут казаться разными — в результате тот же самый портик будет восприниматься нами уже не как метрический, а как ритмический ряд.

Работая по данной системе упражнений, вводим в композицию из прямоугольников, линий, круга ещё и букву, являющуюся композиционной и цветовой доминантой. Далее в работах линии заменяются строками. Тем самым текст становится элементом композиции приобретая и изобразительный и информационный смысл. В упражнениях прямоугольники были лишь контрастными пятнами, а в плакате эти пятна превращаются в конкретные фотографии, рисунки и предстают изобразительными элементами композиции.

В помощь учителю при объяснении основ построения плоскостных композиций является динамическая таблица.

Таблица №1. «Композиция в плакате». Используется в первом блоке уроков при изучении основ композиции. Гармония, контраст и эмоциональная выразительность. Свободно перемещая фигуры на плоскости фланелеграфа, учащиеся учатся составлять плоскостные композиции (фронтальные и глубинные). Выполняя ряд упражнений, у учащихся развивается чувство гармонии, ритма, динамического и статического соединения элементов в целое.

Таблица №2. «Сочетание шрифта и изображения в плакате». Используется на уроках при изучении основ графического дизайна. «Буква – строка - текст. Искусство шрифта».

Учащиеся выполняют ряд упражнений. К заданному плакату нужно правильно подобрать подходящий шрифт.

«Композиция в плакате»

«Сочетание шрифта и изображения в плакате»

Аналогичные жанры искусства являются: плакаты политический, религиозный, просветительский, культурный.

РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!

ПЛАКАТ «РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!» И. Баян

В работе учелась выразить, как плакат может приобретать религиозный смысл и зависимость от культурной эпохи.

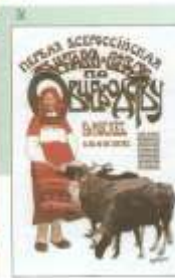

На примере плаката проследим, как взаимодействуют текст и изображение. ПЛАКАТ — это изобразительная композиция, включающая в себя краткий, активный, воздействующий текст.

Сочетание, синтез изображения и текста позволяет создать произведение на стыке графики и дизайна. В отличие от картины, которая живет со зрителем бессловесным диалогом, плакат ведет его в прямом смысле, несет некое сообщение. Язык плаката точен, выразителен и многообразен: от шутливого илюстрирования «Ты плаваешь?» до страстного призыва «Подожди, а то программа!». Плакат может быть истинным произведением искусства, если его делал Художник. Смысловая нагрузка плаката — выразительность и яркая образность этих плакатов помогли остаться им в памяти народной, как не только картины Художников.

1 РЕВИВМА, А. Рубинев и В. Давыдовский, 1933 г.
2 РЕКЛАМНЫЙ ПЛАКАТ, А. Колупаев, 1912 г.
3 «НА ПОМОЩЬ ВОЙНАМ» (Help the Wars), Л. Златовласка, 1914 г.

Образно-графический стиль плаката является во многом

Един образность передает социальное и цветовое единство идеологии и изображения в плакате.

Образ в искусстве плаката создается минимумом изобразительных средств при максимумом обобщения, затрагивающего в своей близости до смысла.

Мы видим, что в плакате образ человека может рождаться и без текста, но никогда — без изображения. Проследим, какого вида изображения используются художниками в плакате.

Прежде всего это рисунок: реалистический или условный, вплоть до декоративной абстракции.

В советском плакате господствуют символика, метафоричность, создающая клубок прочтения образа.

Заключение

Данные методические рекомендации входят в комплект (дидактические таблицы, диск, методические рекомендации по «Истории развития искусства плаката») . Таблицы составлены по темам: «История плаката», «Виды плаката», «Шрифт в плакате», «Композиционные упражнения». CD – диск содержит иллюстративный и справочный материал по различным видам плаката (собран в отдельные папки) и презентации к урокам.

Работая над созданием тематического плаката, студенты учатся глубже понимать смысл происходящих событий в окружающей жизни. Наглядное оформление воспитывает уважение к учебной работе, творчеству, позволяет делать результаты творческих достижений учащихся значимыми и необходимыми.