

**ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ**
РАЗДЕЛ I. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ШРИФТЫ (III, IV СЕМЕСТР)

Тема №1. Шрифт, как набор графических изображений в компьютере

1. Растровые и контурные шрифты.
2. Форматы шрифтовых файлов.
3. Таблицы кодировок.

Термины: Битовые шрифты, растровые шрифты, растеризация шрифтов, хинтинг, выходное разрешение, качество шрифта, Контурные шрифты, шрифтовой файл, формат шрифтового файла, PostScript, TrueType, OpenType, таблица кодировок ASCII, Unicode, кривые второго порядка, кривые третьего порядка (кривые Безье), растеризация шрифта, серифный шрифт, гротеск.

Выполнить самостоятельно:

1. Изучить основную литературу по теме.
2. Самостоятельно обработать дополнительный материал по теме.
3. Подготовиться к тесту по данной теме.

Литература: [[1](#)(91-137), [4](#)(8-17), [13](#)(123-161)]

Тема №2. Программа создания шрифтовых гарнитур

1. Интерфейс программы создания контурных шрифтов.
2. Инструменты и методы рисования.
3. Особенности создания контуров букв в программе.

Термины: глиф растрового шрифта, глиф векторного шрифта, метрики, хинтинг, базовая линия, выносные элементы, строчные и прописные буквы, кернинг, трекинг, интерлиньяж, диакритический знак, нормальное начертание, контрастность и насыщенность шрифта.

Выполнить:

1. Изучить интерфейс программы создания контурных шрифтов.
2. Создать свой шрифтовой файл и построить в программе FontLab несколько предложенных глифов из простых элементов полукруга и прямоугольника.

Литература: [[1](#)(184-201), [2](#)(113-175), [4](#)(8-17), [11](#)(9-22)]

Тема №3. Изобразительные средства создания шрифтовой композиции

1. Связь рисунка букв с содержанием текста «слово-образ»
2. Форма-контрформа.
3. Точка, линия, плоскость в шрифтовой композиции.

Термины: межбуквенный просвет, внутрибуквенный просвет, форма-контрформа, равновесие в шрифтовой композиции, оптический и геометрический центр, динамика и статика в композиции, трекинг, кернинг, интерлиньяж.

Выполнить:

1. Создание шрифтовой композиции «Слово-образ», «фраза-образ».
2. Создание шрифтовых композиций с применением формы и контрформы букв.

3. Создание шрифтовой композиции с применением текста как точки, линии, плоскости.

Литература: [2(181-264), 4(104-136), 7(57-85), 16(58-74)]

Тема №4. Компьютерные эффекты при работе со шрифтами

1. Средства для создания эффектов в растровой программе.
2. Средства для создания эффектов в векторной программе.

Термины: блок простого текста, фигурный блок простого текста, фигурный текст, цепочка связанных рамок, обтекание текстом, табуляция, колонка текста, маркированные списки, буквица, текст на контуре.

Выполнить:

1. Выполнить векторные эффекты текста: текст по кривой, фигурный блок простого текста, многоступенчатые обводки; помещение картинки внутрь букв.
2. Выполнить растровые эффекты текста: картинка из текста; эффект льда; эффект огня; эффект золота с анимацией; эффект 3D многослойной; эффект акварели; эффект гранжевого металла.

Литература: [6(46-100), 14(174-266), 15(17-70)]

Тема №5. Шрифтовой плакат

1. История возникновения и развития дизайна плаката.
2. Специфика современного плаката

Термины: лубок, афиша, листовка, гравированная афиша, литография, коммерческий плакат, социальный плакат, патриотический плакат, агитационный плакат, киноафиша, политический плакат, экологический плакат, рекламный плакат, шрифтовой плакат, метафора и символ в плакате.

Выполнить самостоятельно:

1. Изучить основную литературу по теме.
2. Самостоятельно обработать дополнительный материал по теме и подготовить реферат по одной из тем:
 1. История российского и украинского рисованного лубка в начале 20 века.
 2. Рекламный плакат Эпохи Модерн. Литографические плакаты художника Жюль Шере (1836-1932).
 3. Информационный и рекламный французский плакат XIX начала XX века. Художники Ж. Гранвиль (1803 - 1847), Поль Гюстав Доре (1832-1883), Пьер Боннар (1867 - 1947)
 4. Театральные афиши французского живописца Тулуз-Лотрека (1864-1901),
 5. Альфонс Мария Муха (1860 - 1939) - чешский живописец, театральный художник, иллюстратор, ювелирный дизайнер и плакатист, один из наиболее известных представителей стиля «модерн».
 6. Авторы политического плаката первого десятилетия 20 века во Франции - художники Т.Стейнлен и П.Пикассо, в Германии - художники Ю.Вальткорн и К.Кольвиц.
 7. Российский политический плакат 1914-1917 гг .. Художники: К.А. Коровин, А.М. и В.М.Васнецова, Б.М. Кустодиев, Л.О.Пастернак, К. С. Малевич.

8. Дореволюционный рекламный плакат - книготорговый, театральный, выставочный на рубеже XIX-XX веков. Художники «Мира искусства» И.Я.Билибин, Е.Е.Лансере, Л.С.Бакст, К.А.Сомов, В.М.Васнецов.
9. Лаконичность формы, экономность средств выражения, динамизм и экспрессия плакатов первых послереволюционных лет в России. Художники-плакатисты новой эпохи Д.С.Моор (Moog Dmitri S), М.М.Черемних, В.Н.Дени, Н.М.Кочергин, Б. М. Кустодиев.
10. Советский агитационный плакат в годы пролетарской революции, начало 20 века, Художники в Москве - Д.С.Моор (Moog Dmitri S), Маяковский, М.М.Черемних, И.А.Малютин.
11. Советский агитационный плакат в годы пролетарской революции, начало 20 века, Художники в Петрограде - В.В.Лебедев, В.И.Козлинский.
12. Советский агитационный плакат в годы пролетарской революции, начало 20 века, Художники в Смоленске - Л.М.Лисицкий
13. Западноевропейский плакат в стиле футуризм, кубизм, символизм. Художники Кассандр (А. Мурон) (Cassandre) (1901 - 1968), Ж.Карлю (Carlu Jean), П. Колен (Colin Paul), Ш.Лупо.
14. Российские агитационные плакаты в 20-30-е годы. Художники А.А.Дейнеки, А.М.Родченко, Ю.И.Пименов, Г.Г.Клуцис.
15. киноплакат в стиле конструктивизма в 20-30-е годы братьев Стенбергов (Stenberg Brothers) ("Броненосец" Потемкин ", 1929;" Одиннадцатый ", 1928 и др.)
16. Советский театральный плакат в 20-30-е годы. Художники Б. М. Кустодиев, мастерская П.Н.Филонова, Н.П.Акимов.
17. Патриотический плакат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Художники Н.Кочергин, Н.А.Тирса, Г.Н.Петров, В.И.Курдов, коллектив "Окон ТАСС", художники В.Б.Корецкий, Л.Ф.Голованов, Кукрыниксы, В.С.Иванов.
18. Основная тема послевоенного плаката - борьба за мир, за дружбу между народами. Художники В.Говорковим, Н.Трещенко, О.Савостюк и Б.Успенский.
19. Кинопрокат послевоенных лет. Лучшие мастера киноплаката - Кононов, М.Хейфиц, Б.Зеленский, и Хазановский.
20. Шрифтовые плакаты художников современного течения "Новая волна" - смесь авангарда, конструктивизма, поп-арта и компьютерных технологий. Дизайнеры Невилл Броуди, Дэвид Карсон, Макс Кисмая, Letterrot.
21. Экологический плакат. Плакаты к 5-летию Чернобыльской трагедии-выставка плакатов «4-й блок» 1991г.

Литература: [3(106-117), 5(195-208), 8(41-97), 13(212-223), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]

Тема №6. Изобразительные средства композиции шрифтового плаката

1. Контрасты в шрифте.
2. Акценты в шрифтовой композиции.
3. Цвет шрифта как средство воздействия на сознание и подсознание реципиента.

Термины: симметрия, асимметрия, ритм, контраст, акцент, гармония, масштаб, цвет, колорит, дополнительные цвета, триадные цвета, смежные цвета, холодные и теплые цвета, приближение и отдаление.

Выполнить:

1. Выполнить по одной композиции на тему «Контрасты в шрифте» из каждого направления: Возрастная группа, Концепции, Настроение, Исторический промежуток.
2. Выполнить по одной композиции на тему «Акценты в шрифте» из каждого направления: Возрастная группа, Концепции, Настроение, Исторический промежуток.
3. Выполнить 8 различных цветовых решений одной шрифтовой композиции:
 - 1 вариант – с использованием дополнительных цветов;
 - 1 вариант – с использованием цветов, смежных с дополнительными.
 - 1 вариант – с использованием триады.
 - 1 вариант – с использованием смежных цветов.
 - 2 варианта – с использованием одновременного контраста.
 - 2 варианта – с использованием эффекта приближения и удаления.

Литература: [[2](#)(181-264), [4](#)(104-136), [7](#)(57-85), [12](#)(44-152), [13](#)(33-77)]

Тема №7. Современные стилевые направления развития плаката

1. Швейцарский (международный) стиль.
2. «Новая волна» - швейцарский панк.
3. Цифровая революция 1980-х.
4. Апофеоз постмодернизма.

Термины: модульная сетка, шрифт гротеск, композиционная асимметрия, функционализм, структурная изоэстетность композиции, технологичность и рационализм, неофункционализм, антииндивидуализм, рациональная графика, фотомеханический экспрессионизм, радикальный модернизм, субъективные мироощущения, «новая волна», «цифровая типографика», «дигитальный дизайн», «компьютерная графика», постмодернизм, «ретривализм», деконструктивная типографика.

Выполнить:

1. Подобрать материал о графике-дизайнере в соответствии с вариантом и написать сообщение (5-6 печатных страниц + около 20 иллюстраций)
2. Проанализировать индивидуальный стиль дизайнера его графические приёмы и методы выражения, а также применяемые в работах шрифты.
3. Выполнить эскизы шрифтового плаката для персональной выставки работ известного графического дизайнера второй половины XX – начала XXI века (в соответствии с вариантом)

Литература: [[5](#)(195-208), [8](#)(41-97), [9](#)(126-142), [11](#)(9-13)]