

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования
«Витебский государственный технологический университет»

ГРАФИКА В РЕКЛАМЕ

Методические указания
по выполнению практических заданий и курсовой работы
для студентов направления специальности
1-19 01 01-04 «Дизайн коммуникативный»

Витебск
2023

Составитель:

С. А. Оксинь

Рекомендовано к опубликованию редакционно-издательским советом УО «ВГТУ» протокол № 8 от 28.04.2023.

Графика в рекламе : методические указания по выполнению практических заданий и курсовой работы / сост. С. А. Оксинь. – Витебск : УО «ВГТУ», 2023. – 43 с.

В методических указаниях изложены особенности техники «диатипия», применение ее в изображении окружающей среды с последующим использованием в рекламной продукции, рассмотрены виды окружающей среды и особенности работы с различными графическими материалами и инструментами. Методические указания предназначены для студентов специальности 1-19 01 01 «Дизайн» направления специальности 1-19 01 01-04 «Дизайн коммуникативный». Тема «Графическое изображение окружающей среды в технике рисованной монотипии» является одной из важных тем курса «Графика в рекламе», предназначена для использования в решении многообразных проектных задач. Пособие включает текстовой и иллюстративный материал, который поможет студентам грамотно и профессионально выполнить практические задания.

Издание в электронном виде расположено в репозитории библиотеки УО «ВГТУ».

УДК 76 (07)

© УО «ВГТУ», 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 ДИАТИПИЯ КАК ВИД ПЕЧАТНОЙ ГРАФИКИ	5
2 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ «ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»	23
3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНИК	39
3.1 Литография классическая и «кухонная»	39
3.2 Гравюра на картоне	39
3.3 Акватипия	39
3.4 Граттаж	40
3.5 Водяная печать	40
3.6 Печать с помощью пенопластовых пластин	40
3.7 Печать с помощью гелевых (желатиновых) пластин	41
ЛИТЕРАТУРА	42

ВВЕДЕНИЕ

«Графика в рекламе» является одной из важных дисциплин в подготовке студентов в области графического дизайна. Одной из важнейших составляющих проектной деятельности дизайнера является умение на высоком профессиональном уровне графически выразительно представлять проектные идеи, проектный материал и оперировать графическими средствами.

Методические указания разработаны с целью оказания помощи студентам при выполнении практических заданий, дают необходимые теоретические сведения по курсу дисциплины «Графика в рекламе» в 6 семестре, а также содержат рекомендации к выполнению практических заданий. Материал предложен в соответствии с учебной программой, раскрывает вопросы по многим графическим техникам и их использованию в графическом дизайне.

В целях большей наглядности тексты снабжены иллюстративным материалом. В качестве иллюстраций использованы учебные работы студентов кафедры дизайна и моды Витебского государственного технологического университета, выполненные под руководством автора, и студентов Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица.

Выразительные средства графики позволяют передавать эмоциональность, невербальные образы, глубинный смысл, авторский подтекст. Выразительные графические средства обладают самоценностью. Художественная выразительность – конечный продукт авторской работы, ее цель и вершина. Студентам необходимо выработать авторскую манеру путем расширения арсенала графических средств. Одним из таких средств является техника рисованной монотипии или «диатипия», особенности которой рассмотрены в первом разделе.

Второй раздел раскрывает тему изображения окружающей среды разных видов.

В третьем разделе приведены некоторые графические техники, относящиеся к оригинальной графике, то есть существующей в единственном экземпляре, в отличие от печатной, где количество оттисков практически не ограничено. Эти техники основаны на применении различных материалов, технических средств и приемов, направленных на достижение разнообразных эффектов.

«Графика в рекламе» имеет тесную двухстороннюю связь с дисциплиной «Дизайн проектирование», дает необходимую теоретическую и практическую базу для дальнейшей профессиональной деятельности.

1 ДИАТИПИЯ КАК ВИД ПЕЧАТНОЙ ГРАФИКИ

Для грамотного выполнения задания по теме «Графическое изображение среды» в рамках курса «Графика в рекламе» необходимо ознакомиться с рекомендациями.

Диатипия – (от греческого *dia* – сквозь, через) вид печатной графики, техника которой заключается в продавливании рисунка на обратной стороне бумаги, лежащей поверх красочного слоя, нанесенного на печатную поверхность.

Особенности выполнения диатипии. Техника диатипии (рисованной монотипии) предполагает наличие определенных материалов и инструментов. К ним относятся:

- типографская (офсетная, офортная) черная краска; в качестве разбавителя выступает скипидар;
- пластик, оргстекло, картон, проклеенная ткань и т. д.;
- гравюрный валик (заменой может служить ложка, бутылка);
- карандаши, ручки, маркеры и др.;
- разные виды бумаги (офортная, фотобумага, фактурная, цветная), предпочтение следует отдавать тонкой бумаге.

Первый этап заключается в накатывании краски на пластик. Краска наносится тонким слоем на всю поверхность либо на необходимые в соответствии с замыслом фрагменты. Важно добиться равномерного распределения краски. Целесообразно на первом этапе закладывать рамку (паспарту), которую могут обеспечить специальные зажимы. На втором этапе, после частичного подсыхания краски, на пластик с краской кладется лист бумаги и по нему наносится рисунок. Можно использовать 2 листа бумаги (на нижнем будет отпечаток, а на верхнем – рисунок). В процессе нанесения рисунка нужно стараться не нажимать всей рукой, держать инструмент на весу (рис. 1.1–1.17).

Существует цветная диатипия масляной пастелью (маслянистость должна быть средней степени). Интересен подход с использованием обычного пластикового пакета. В этом случае краска наносится на пакет (закрепленный), далее пакет краской вниз накладывается на бумагу, на которой будет отпечаток. Сверху на пакет кладется калька с рисунком, который обводится соответствующим инструментом.

Техника диатипии позволяет создавать как линейные легкие изображения, так и массивные плотные пятновые рисунки с уникальными фактурами. Как правило, эти изображения тяготеют к станковой выставочной графике, что позволяет использовать их не только в традиционной рекламной печатной продукции, но и в оформлении выставочных стендов и интерьерных пространств. Возможности масштабирования и компьютерной обработки также очень широки.

Рисунок 1.1 – Растительные мотивы
(рисунок с обратной стороны и оттиск)

Рисунок 1.2 – Животные мотивы

Рисунок 1.3 – Пейзажные мотивы

Рисунок 1.4 – Элементы природы

Рисунок 1.5 – Животные мотивы с передачей текстуры меха

Рисунок 1.6 – Фантазийный образ дерева

Рисунок 1.7 – Фрагмент природной среды

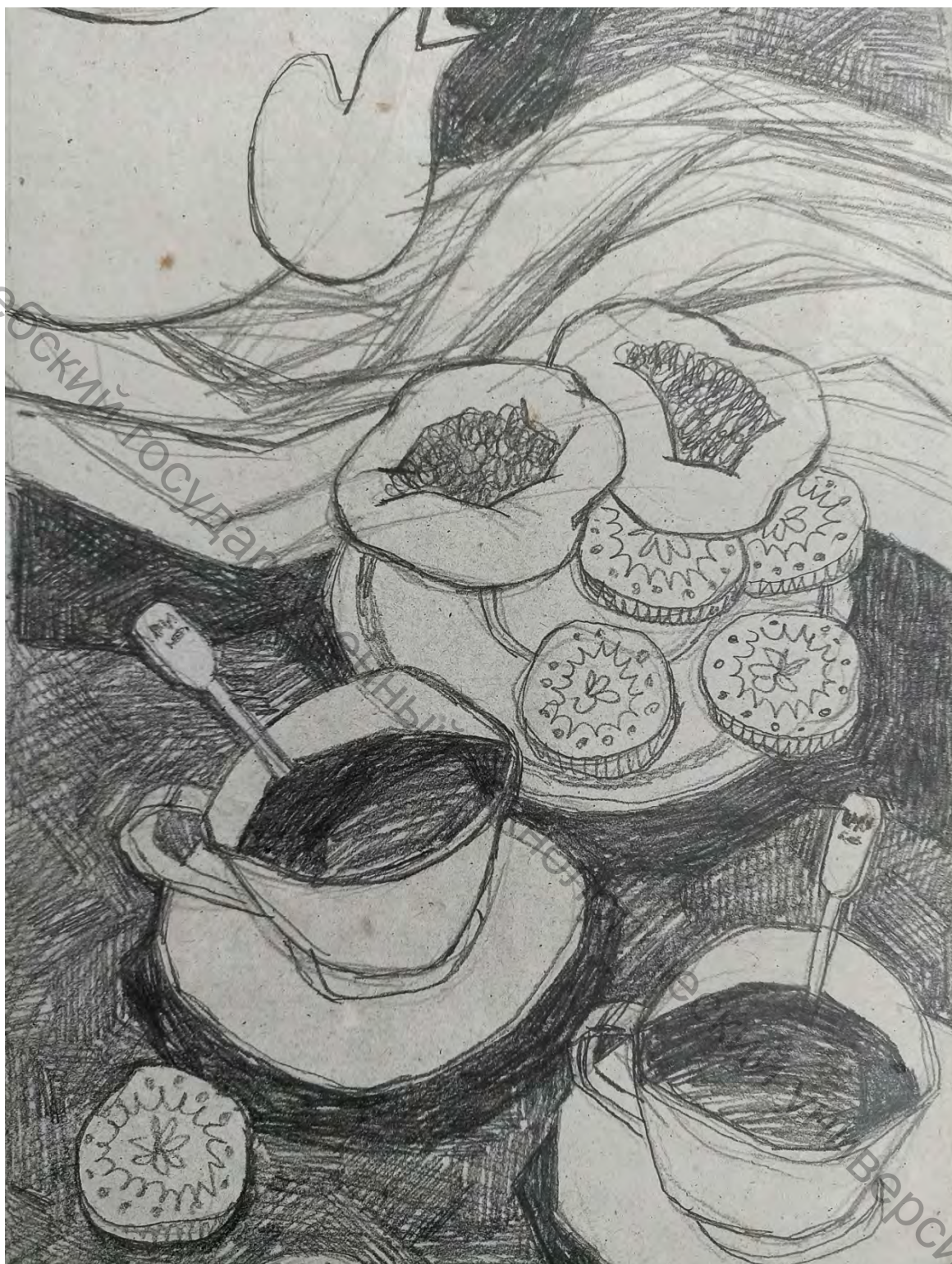

Рисунок 1.8 – Обратная сторона бумаги
с нанесенным рисунком натюрморта

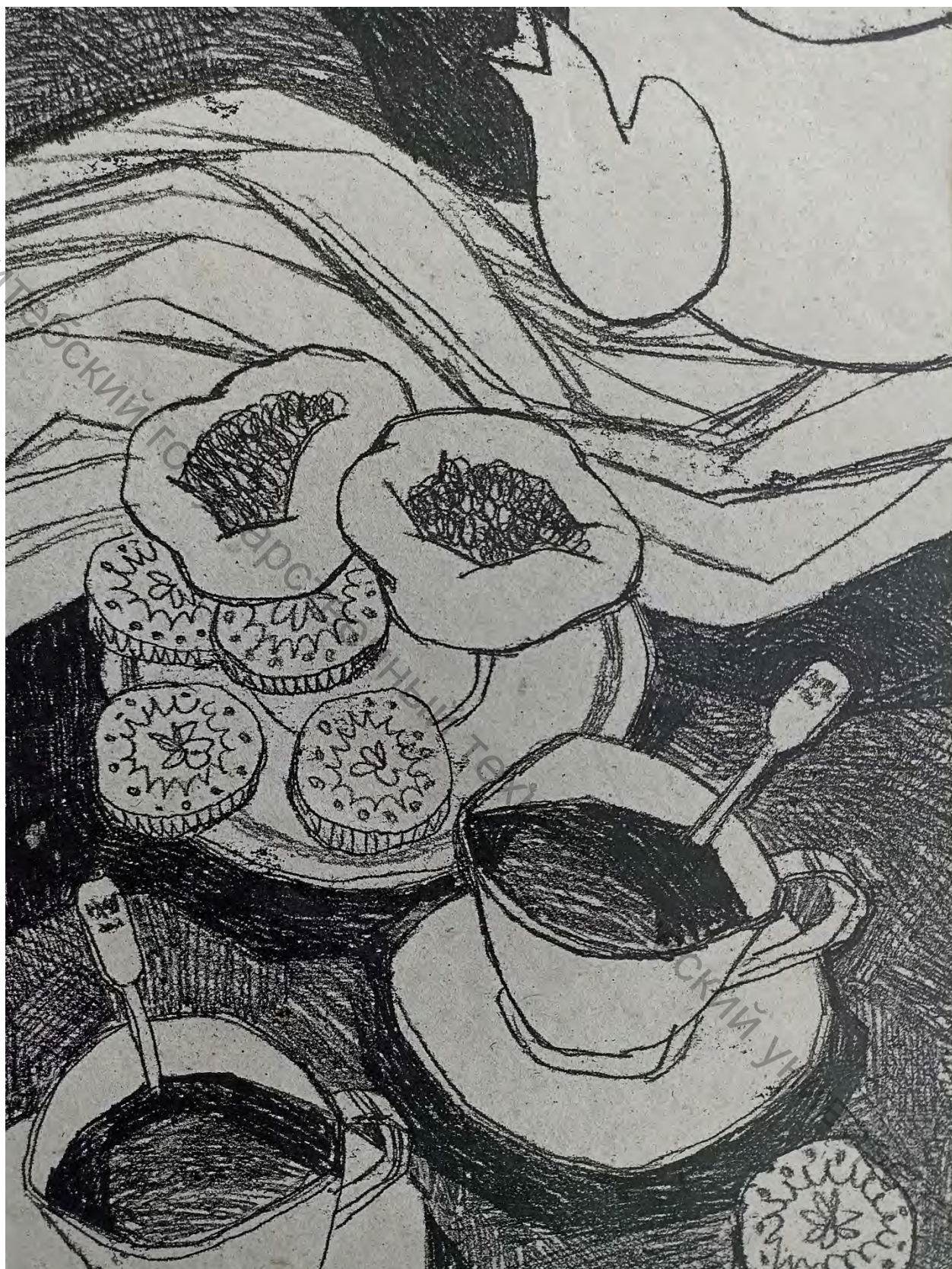

Рисунок 1.9 – Полученный оттиск на лицевой стороне

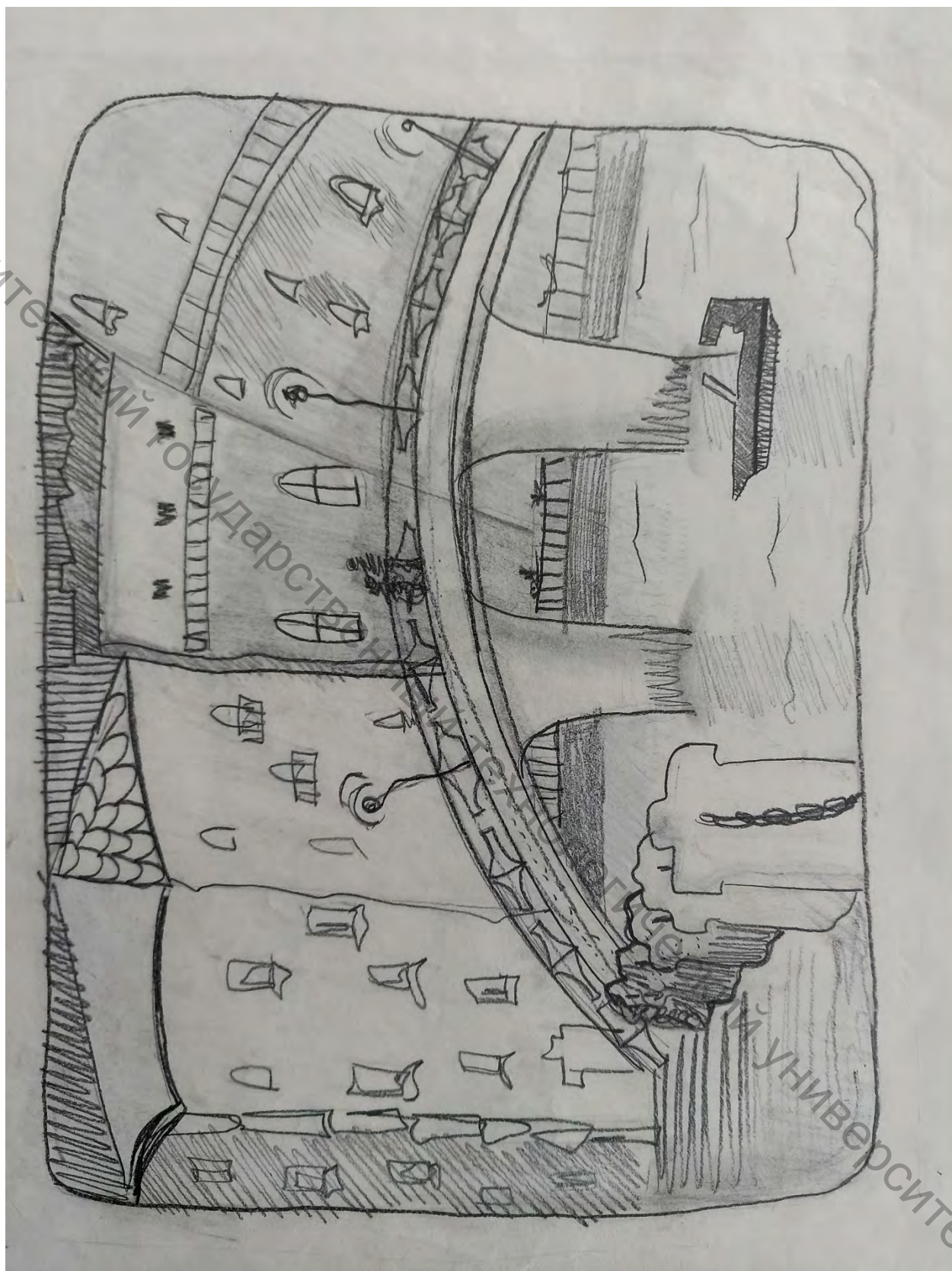

Рисунок 1.10 – Изображение городской среды
на обратной стороне бумаги

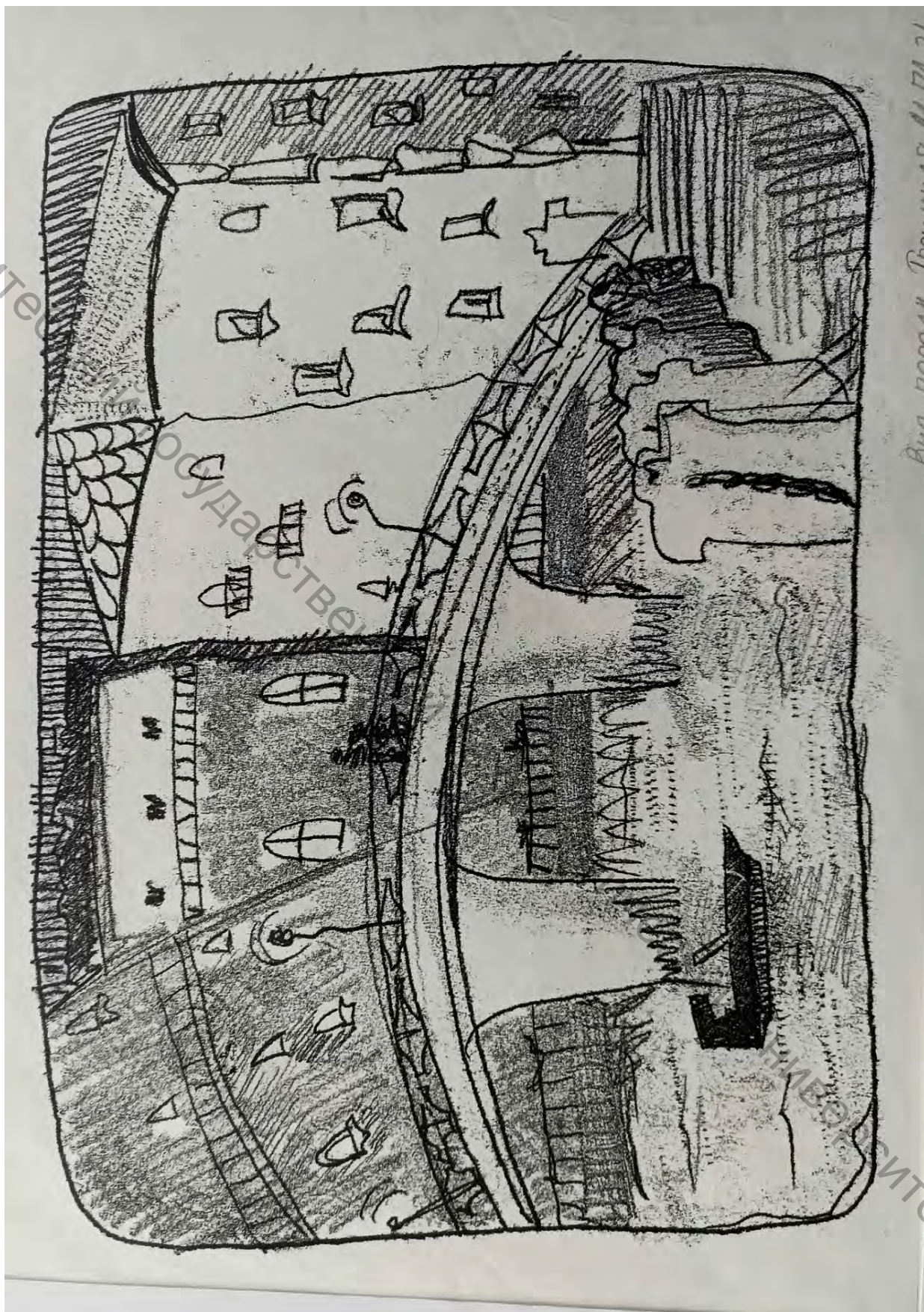

Рисунок 1.11 – Оттиск на лицевой стороне

Рисунок 1.12 – Использование кальки для рисунка

Рисунок 1.13 – Оттиск на кальке

Рисунок 1.14 – Крупноштриховой рисунок

Рисунок 1.15 – Оттиск изображения на кальке

Рисунок 1.16 – Рисунок городской среды

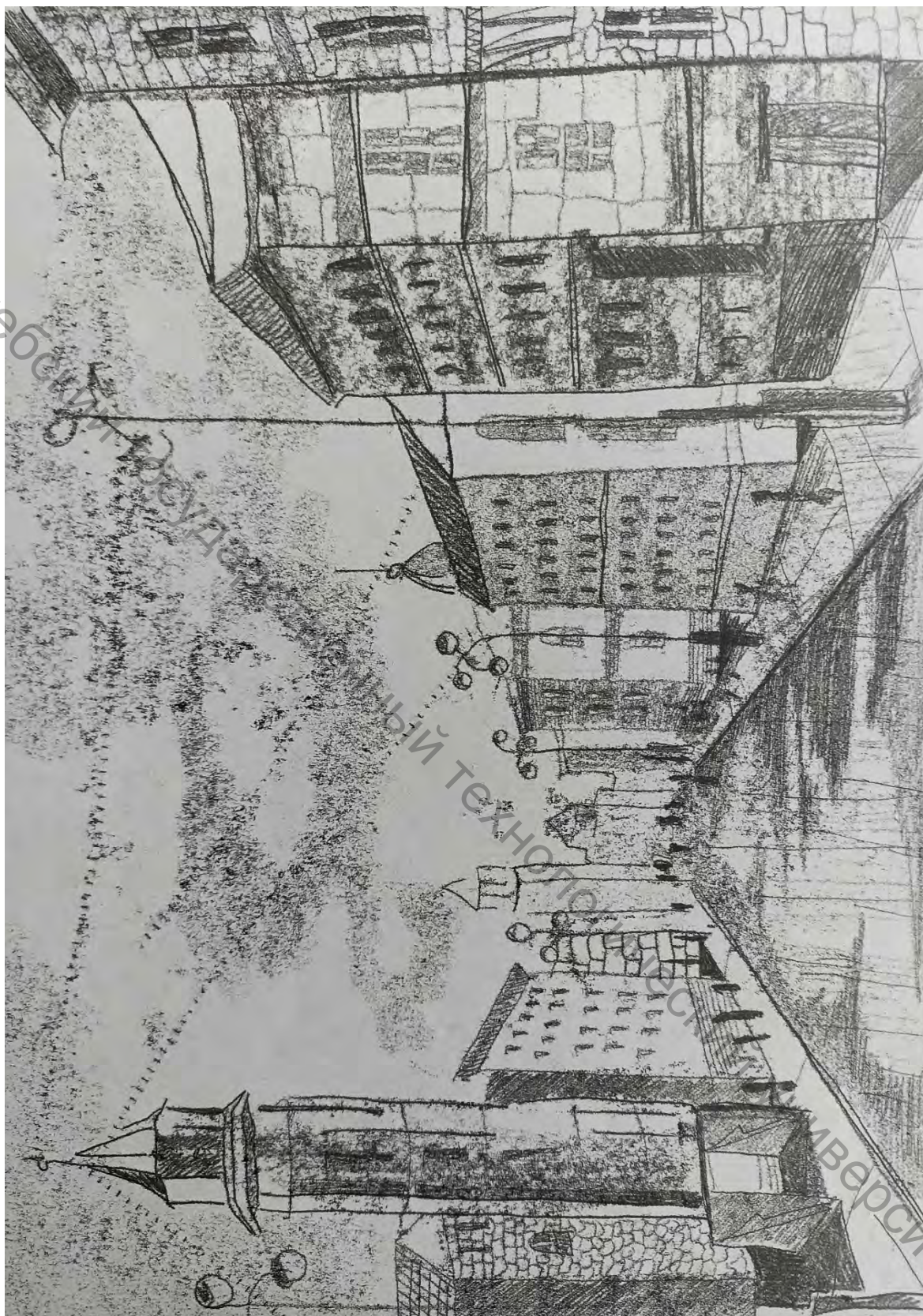

Рисунок 1.17 – Оттиск изображения городской среды

2 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ «ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Работу в технике рисованной монотипии целесообразно начать с упражнений. Упражнения небольшого формата позволят освоить наиболее характерные эффекты графических средств (пятна, линии, штриха, фактуры). Стремиться следует к таким эффектам, которые возможно получить только в данной технике. После абстрактных упражнений можно приступать к изображению отдельных элементов окружающей среды (деревья, цветы, насекомые, животные, дома, окна, двери, крыши и т. д.) (рис. 2.1–2.6).

Рисунок 2.1 – Образ дерева

Рисунок 2.2 – Образ дома

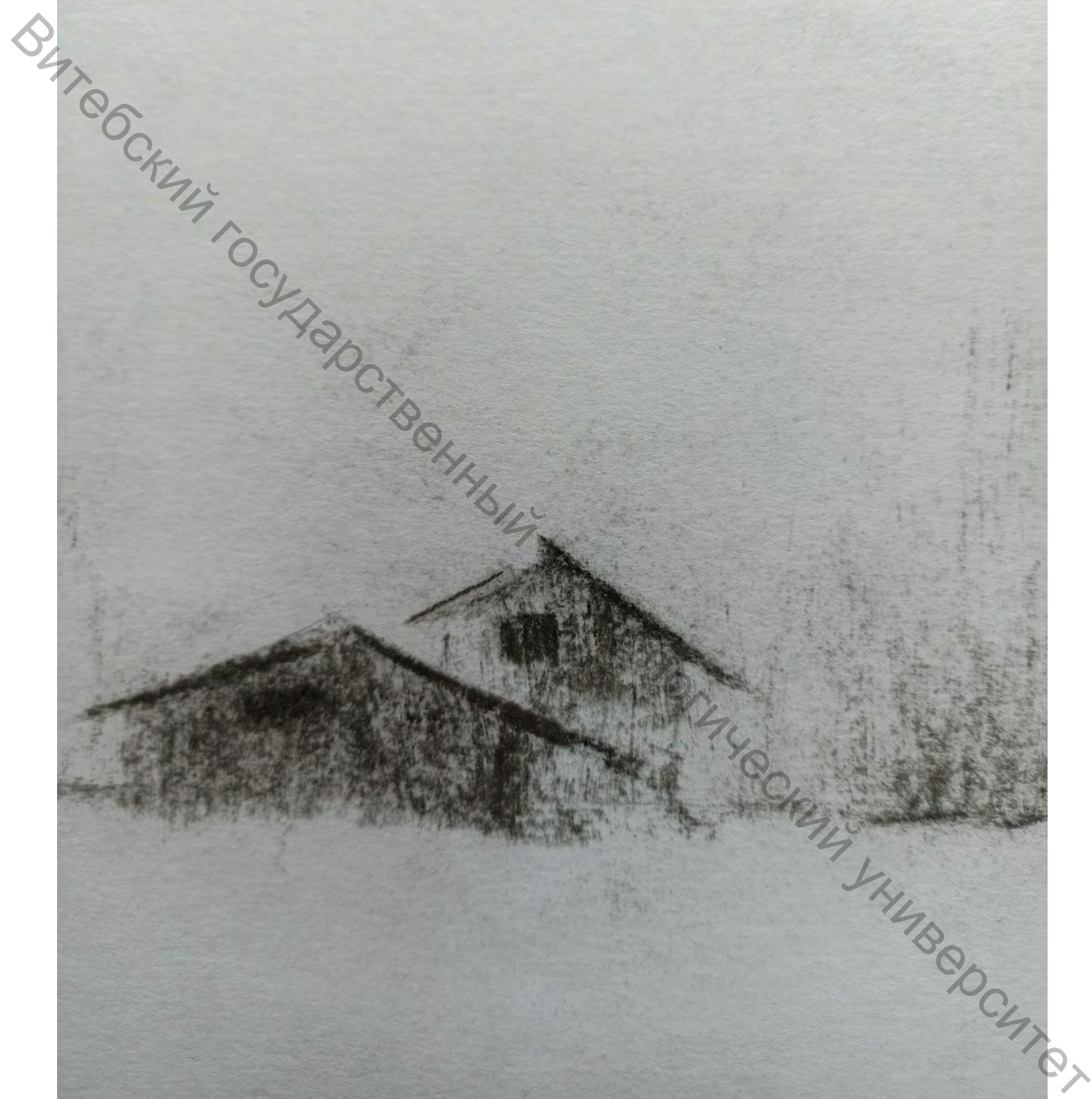

Рисунок 2.3 – Фактура в изображении домов

Рисунок 2.4 – Образ птицы

Рисунок 2.5 – Силуэтное изображение птицы

Рисунок 2.6 – Пятно в изображении дома и пространства

Последним этапом является выполнение полноценной графической композиции выставочного характера формата А 4.

Рассмотрим классификацию окружающей среды и возможности создания концепции. Задание «Графическое изображение окружающей среды» состоит из двух частей: городская и пейзажная среда. Возможно решение темы в виде серии с продуманным развитием, возможно решение каждой работы с индивидуальным образом без объединения в серию. В целом окружающую среду можно разделить на реальную и фантазийную. Реальная городская среда может быть:

- разных временных отрезков (древние города в виде развалин и реконструированные, города предыдущих столетий, города 20-го века разных десятилетий, суперсовременные города);

- разных художественных стилей (классицизм, модерн, конструктивизм, барокко и др.);

- разных размеров (от 10 тысяч до миллионников);

- разных стран (с характерным колоритом, декором, материалом и т. д.);

- с акцентом на отдельные детали (крыши, фонари, флажки, заборы, антенны, тротуары, двери, фонтаны, мусорные баки и т. д.);

- в разных районах города (спальные, офисные, промышленные, развлекательные, зоны отдыха).

В качестве объекта для изображения могут быть выбраны авторские постройки знаменитых архитекторов (Гауди, Росси, Мельников), храмовые постройки, карты городов, город с высоты птичьего полета, город, наполненный людьми, животными, птицами, мухами, машинами и т. д. Реальное изображение города можно разместить внутри шрифта, например внутри слова «ГОРОД». Интерес можно добавить через конкретную историю, мифы, легенды, например постройка Вавилонской башни.

Концепция серии может строиться на изображении города в разное время суток, при разных погодных условиях (дождь, туман), в разные сезоны (лето, осень), во время праздников или событий (Новый год, карнавал, фестиваль, война, революция). Одно и то же место можно изобразить с разного расстояния и ракурса. Можно продвигаться по улице, последовательно изображая возникающие объекты. Можно сосредоточиться на отражениях в окнах либо заглянуть сквозь окна внутрь помещений.

Фантазийный город может быть:

- инопланетный;

- подводный, подземный;

- с использованием оптических иллюзий;

- из нестандартных материалов (пластилиновый, огненный, текстильный, стеклянный, кремовый, шоколадный, из паутины, из булочек и пр.);

- кукольный, игрушечный, мультипликационный;

- для живых существ, но не людей (муравейник);

- с живыми домами (с глазами, ртом);

- в виде шрифта, цифр.

Природную (пейзажную) среду также можно разделить на реальную и фантазийную. В реальной существуют такие объекты, как горы, реки, моря, пустыни, леса, степи, луга, поля, небо, тучи и т. д. Они могут находиться в разных состояниях, например, в пустыне может быть песчаная буря, в горах – извержение вулкана, в море – шторм, в степи – ветер. Возможны такие явления природы, как дождь, снег, звездопад, рассвет, закат и др. Природные объекты могут быть насыщены разнообразными деталями, например, море с водорослями, ракушками, кораблями; пустыня с верблюдами, скорпионами, перекасти-полем. Масштаб вариативен от акцента на ягодку или жучка до панорамного изображения. Фантазийный подход перекликается с подходом в случае с городской средой, описанным выше (капли дождя разноцветные, снежинки в виде машинок или животных).

Использование изображений окружающей среды в технике диатипии широко применимо в рекламе:

- реклама фильма, спектакля, компьютерной игры (афиши, листовки);
- туристическая реклама (буклеты, визитки, открытки);
- справочная реклама (городская реклама с указанием местонахождения офиса, магазина, плана парка);
- реклама агровыставки, стройматериалов, охраны природы, продуктов питания, экотуризма и т. д.

Отдельное место занимает использование подобной ручной графики в сувенирной продукции (блокноты, шоперы, зонты, одежда, кружки и т. д.) (рис. 2.11–2.14).

Приемы, освоенные в задании «изображение окружающей среды» в дальнейшем могут использоваться для выполнения задания «графическое изображение человека» (рис. 2.7–2.10).

Курсовая работа в рамках дисциплины «Графика в рекламе» включает в себя несколько составляющих: исследовательская часть в соответствии с индивидуальной темой, художественно-композиционный и функциональный анализ аналогов, обзор современных тенденций в графическом дизайне, эскизный раздел и выполнение графического объекта в материале. Во введении обозначаются цели и задачи курсового проекта, новизна и актуальность решаемых вопросов. Поисковые эскизы должны быть выполнены в разных графических техниках, из которых выбирается наиболее выразительный и отвечающий всем требованиям эскиз. Итоговый эскиз всесторонне анализируется, при необходимости уточняется и выполняется в материале (макет, плакат, листовка, сувенирная продукция, оформление интерьера и т. д.).

Рисунок 2.7 – Портретное изображение в технике «диатипия»

Рисунок 2.8 – Использование портретного изображения
в сувенирной продукции

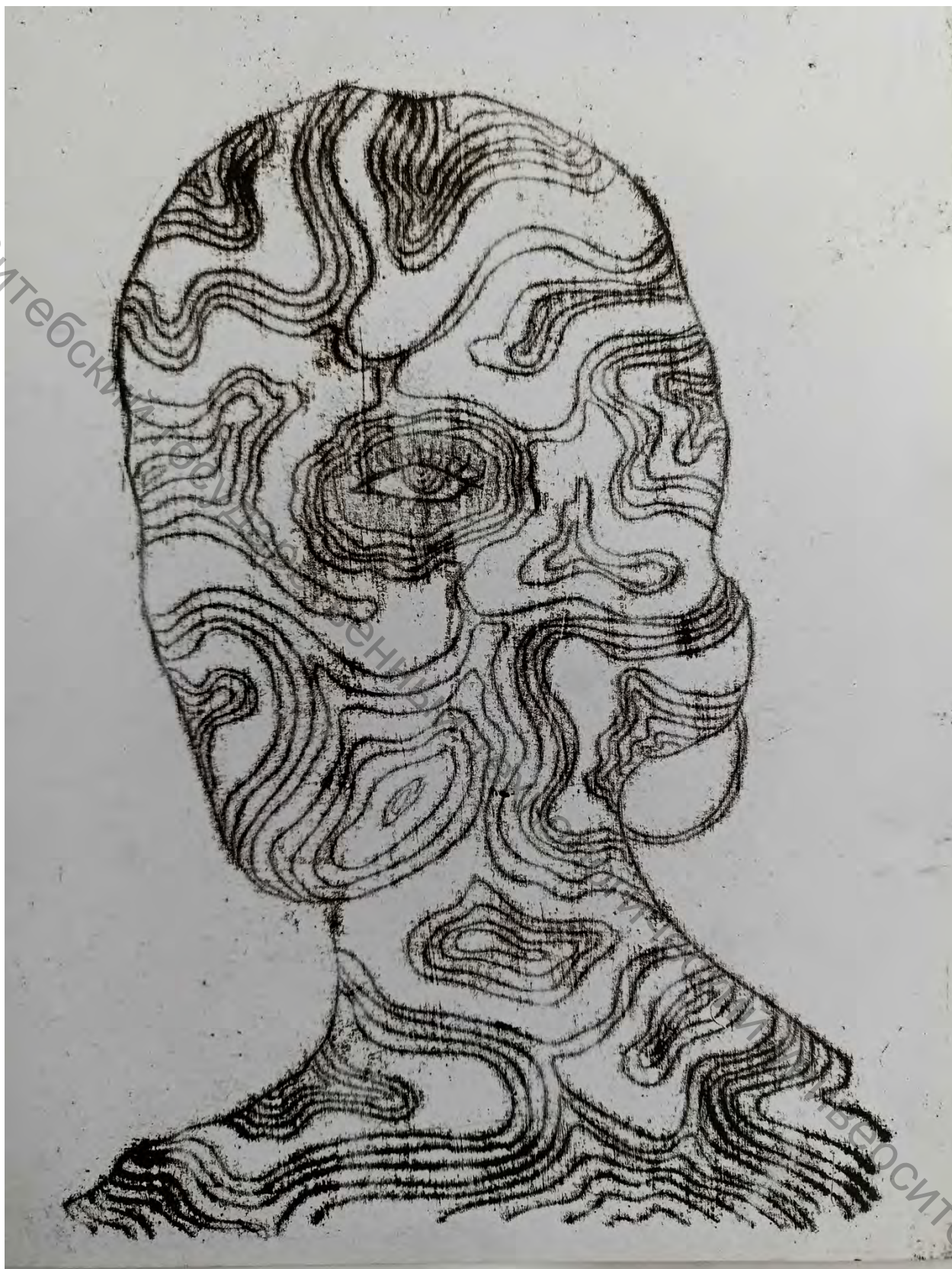

Рисунок 2.9 – Фантазийный образ человека

Рисунок 2.10 – Использование образа головы на шопере

Рисунок 2.11 – Выполнение изображения городской среды
в технике «диатипия»

Рисунок 2.12 – Применение изображения городской среды
в сувенирной продукции

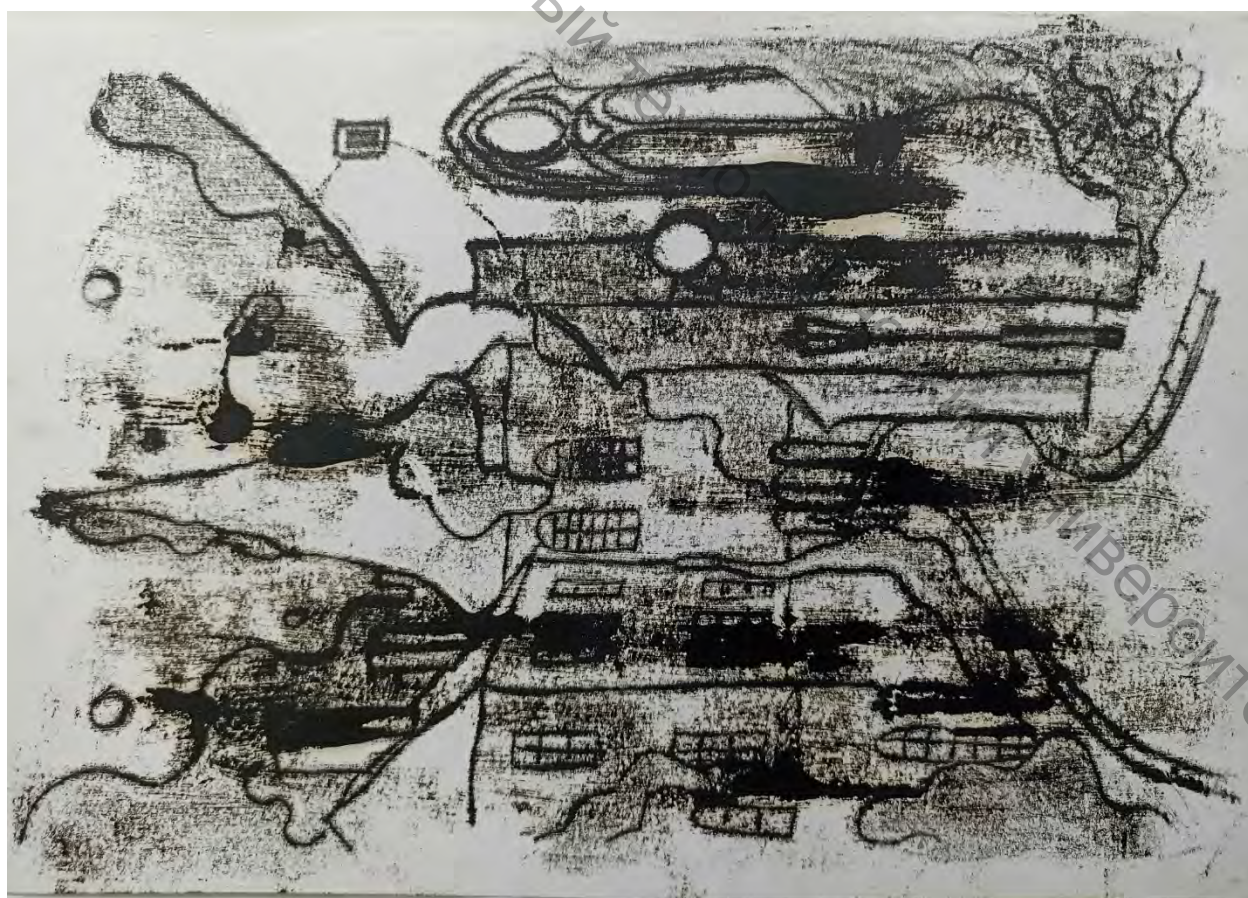
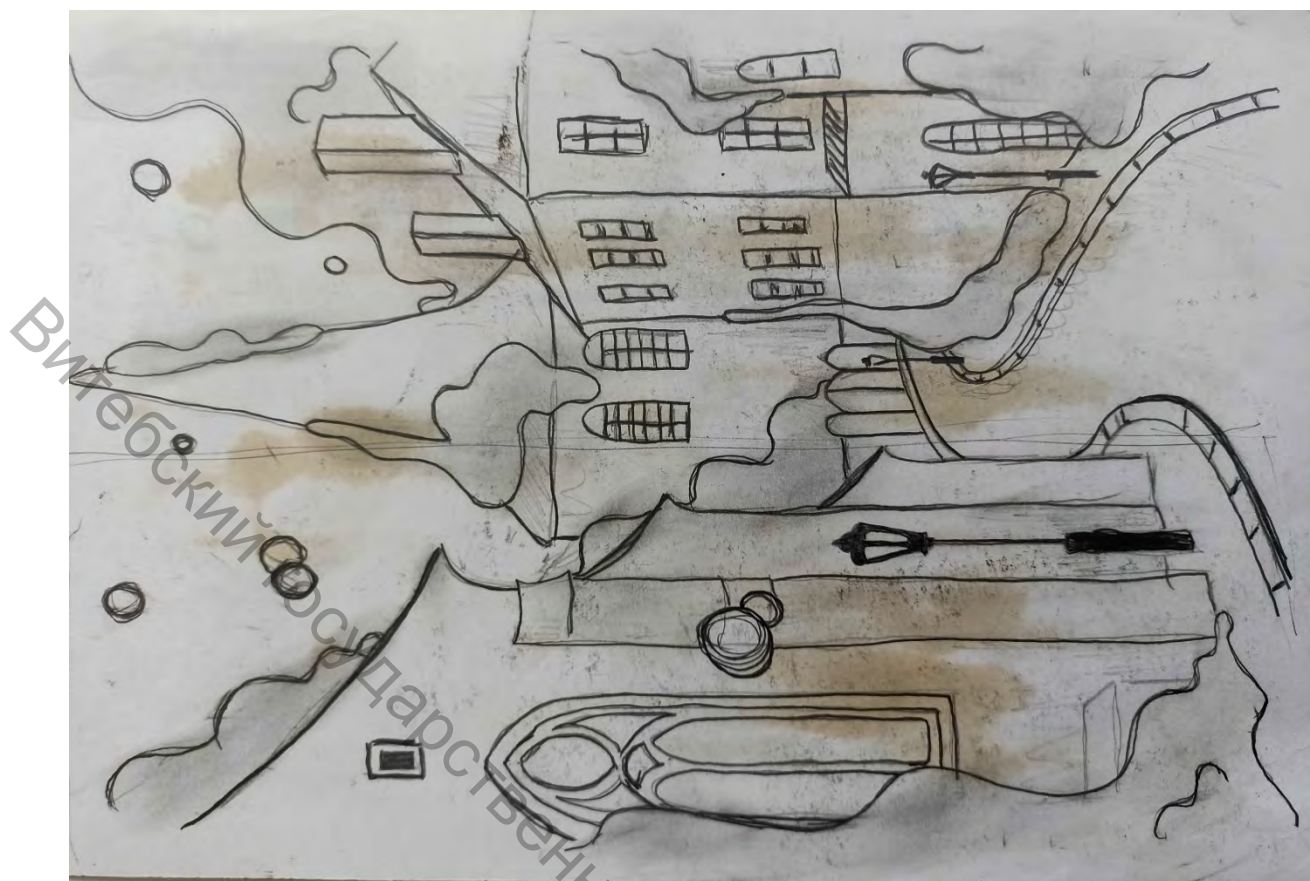

Рисунок 2.13 – Выполнение образа города в технике рисованной монотипии

Рисунок 2.14 – Использование изображения города
в оформлении сувенирной продукции

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНИК

3.1 Литография классическая и «кухонная»

Изображение наносится жирной краской (литографской тушью) на специальный литографский камень. Пустые места травятся кислотой, затем тушь смывается, а на её место кладут краску для печати (типографскую). При этом места, обработанные кислотой, не принимают краску. Далее выполняется отпечаток на бумаге.

Для имитации классической литографии разработана так называемая «кухонная» литография, адаптированная к гораздо более простым условиям выполнения. Рассмотрим ее особенности. Лист пластика обтягивается фольгой (сзади фольга закрепляется скотчем и срезается угол для стекания жидкости). Далее наносится рисунок (литографским пером, масляной пастелью, ацетатной ручкой, подводкой для глаз, перманентным маркером, угольным карандашом). Пластик с фольгой кладется в ванночку с кока-колой, в которой содержится фосфорная кислота, на 20 сек. Далее пластина промывается в воде и промокивается салфеткой. После этого рисунок протирается растительным маслом без чрезмерного нажима до максимального исчезновения рисунка. В качестве печатных красок берется масляная либо типографская краска (при необходимости смешанная с тальком) и наносится на пластину, протертую влажной салфеткой. Изображение печатается бумагой по смоченной питьевой водой пластине (используется валик, ложка).

3.2 Гравюра на картоне

Картон покрывается грунтовкой (например, мел, яичный желток). По грунтовке вырезается рисунок и печатается. Существует иллюстраторская техника – скратчборд, предусматривающая покрытие картона белой глиной, а сверху тонким слоем туши или краски. Рисунок режется острым инструментом (ошибку можно перекрыть тушью). Мастером данной техники является американский иллюстратор Kent Barton.

3.3 Акватипия

Данная техника основана на частичном резервировании поверхности бумаги водорастворимой краской (гуашью) с последующим покрытием листа тушью и смыванием: при этом гуашь смывается водой, обнажая из-под туши

зарезервированную поверхность бумаги, а незарезервированные участки с не смытой тушью создают контрастный рисунок.

В соответствии с замыслом автора, гуашью выполняется цветовая подкладка, при этом остаются белые, не прокрашенные пятна, контуры. Когда гуашь подсохнет, весь лист покрывается черной тушью, которая также должна полностью просохнуть. В воде (в ванночке, под струей воды) гуашь смывается вместе с верхним слоем туши, оставляя подцвеченные светлые пятна со слегка размытыми контурами. Там, где не было гуаши, тушь впитывается в бумагу, заполняет мельчайшие просветы и не смывается водой.

3.4 Граттаж

Слово «граттаж» произошло от французского слова «скрести». В древности этот способ нанесения рисунка применялся в керамике, затем – как способ украшения стен.

Эта техника заключается в процарапывании рисунка на поверхности, покрытой слоем воска и сверху черной тушью. Можно так и оставить полученное изображение, а можно сделать оттиск. Тушь с трудом пристает к жирной поверхности воска, поэтому этот процесс длительный, в тушь можно добавить жидкое мыло. Красочных слоев может быть 3 и 4, между каждым цветом наносится воск, но в этом случае процарапывание нужно проводить очень осторожно, чтобы не повредить предыдущий слой.

3.5 Водяная печать

На воду наливается краска. Бумага кладется прямо на воду и отпечатывается рисунок.

3.6 Печать с помощью пенопластовых пластин

Изображение получается в несколько этапов. На первом этапе краской покрывается вся пластина и отпечатывается на бумаге в качестве фона. На втором этапе на пенопласт наносится резьба острым инструментом в соответствии с рисунком, получаются углубления, которые не пропечатываются при вторичном оттиске. На третьем этапе режется следующий рисунок, покрывается краской и опять печатается. Слоев может быть много, и они могут быть разных цветов.

3.7 Печать с помощью гелевых (желатиновых) пластин

Специальная желатиновая поверхность позволяет выбирать рисунок различными инструментами, использовать рельефные печати, трафареты и т. д., далее наносить, например, акрил и печатать. Аналогичной является технология, когда рисунок убирается деревянной или ватной палочкой, тряпкой по слою краски на пластине, а затем делается оттиск.

Витебский государственный технологический университет

ЛИТЕРАТУРА

1. Бесчастнов, Н. П. Черно-белая графика / Н. П. Бесчастнов. – Москва : Издательство «Владос», 2005. – 34 с.
2. Григорян, Е. А. Основы композиции в прикладной графике / Е. А. Григорян. – Ереван, 1986. – 5 с.
3. Ельшевская, Г. В. Новый альбом графики / Г. В. Ельшевская. – Москва : Издательство «Советский художник», 1991. – 154 с.
4. Толобова, Е. О. Проектная графика : методические указания к практическим занятиям по курсу «Проектная графика» – Витебск : УО «ВГТУ», 2005. – 13 с.
5. Оксинь, С. А. Методические рекомендации по выполнению практических заданий / УО «ВГТУ» ; сост. С. А. Оксинь. – Витебск, 2009. – 34 с.
6. Попова, А. В. Рекламное сообщение : методические указания / сост. А. В. Попова ; УО «ВГТУ». – Витебск, 2016. – 33 с.
7. Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Графика в рекламе» для специальности 1-19 01 01 «Дизайн», направление специальности 1-19 01 01-04 «Дизайн коммуникативный» [Электронный ресурс] / УО «ВГТУ» ; сост. С. А. Оксинь. – Витебск, 2021.
8. Художественно-композиционный анализ графических техник : методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Графика в рекламе» / УО «ВГТУ» ; сост.: С. А. Оксинь, И. Л. Кириллова. – Витебск, 2014. – 25 с.

Учебное издание

Графика в рекламе

Методические указания
по выполнению практических заданий и курсовой работы

Составитель:

Оксинь Светлана Анатольевна

Редактор *А.В. Пухальская*
Корректор *А.В. Пухальская*
Компьютерная верстка *Т.Г. Купченко*

Подписано к печати 12.05.2023. Формат 60x90 ¹/₁₆. Усл. печ. листов 2,7.
Уч.-изд. листов 3,4. Тираж 2 экз. Заказ № 134.

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»
210038, г. Витебск, Московский пр., 72.

Отпечатано на ризографе учреждения образования

«Витебский государственный технологический университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/172 от 12 февраля 2014 г.

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 3/1497 от 30 мая 2017 г.

Учебное издание

Графика в рекламе

Методические указания
по выполнению практических заданий и курсовой работы

Составитель:

Оксинь Светлана Анатольевна

Редактор *А.В. Пухальская*
Корректор *А.В. Пухальская*
Компьютерная верстка *Т.Г. Купченко*

Подписано к печати 12.05.2023. Усл. печ. листов 2,7.
Уч.-изд. листов 3,4. Заказ № 134.

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»
210038, г. Витебск, Московский пр., 72.

Отпечатано на ризографе учреждения образования

«Витебский государственный технологический университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/172 от 12 февраля 2014 г.

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 3/1497 от 30 мая 2017 г.