Лабораторная работа № 3

Графическая интерпретация знака, слова, выражения

Продолжительность работы 4 ч.

Цель работы: провести фонетический, графический и образный анализ букв и цифр с целью выявления ассоциации со знаковой природой символа.

Средства: карандаш, лист бумаги, графический редактор.

Теоретические сведения

В шрифтовых выражениях буква может выступать как самостоятельный знак, как единица алфавита, как единица буквосочетания слова. Большое количество функций буквы объясняется её языковыми возможностями и свойствами формы.

Все буквы имеют яркую эмоциональную окраску, каждая рождает уникальный неповторимый образ, все детали буквы работают на ее образ. Образ буквы – это отношения простых изобразительных форм.

Вызываемые буквой образные и смысловые ассоциации реализуются в абстрактных графических формах. Образно-пластическую трактовку буквы определяет ее графема, а конкретная форма, интерпретации буквы в любой из форм существующих шрифтов должны соответствовать фонетическому образу.

Буква – это графический знак в составе алфавита данного языка, служащий для обозначения на письме звуков (фонем) и их разновидностей (вариантов фонем).

Графема – обозначает единицу письменной речи (в алфавите – буква, в неалфавитных системах письма – слоговой знак, иероглиф, идеограмма и др.). Это линейно-осевая структура, некоторая схема построения, «скелет» буквы или знака, отличающий его от других букв (знаков) данной письменности, независимо от особенностей написания.

Буква имеет свою структуру: графему, пространство, содержательный признак.

Пространство – это площадь, которую занимает сама буква, а также площадь, занимаемая штрихом.

Содержательный признак – это, в том числе, фонетический признак, т.е. звучание буквы. Содержательный признак понимается как общее свойство звуков и линий. Сила звука ассоциируется с длиной линии. Толщина линии ассоциируется с высотой звука. В результате толстые линии соответствуют низким звукам, а тонкие – высоким. Содержательный признак может в различной мере накладываться на графему.

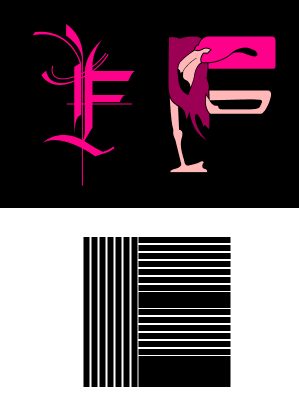
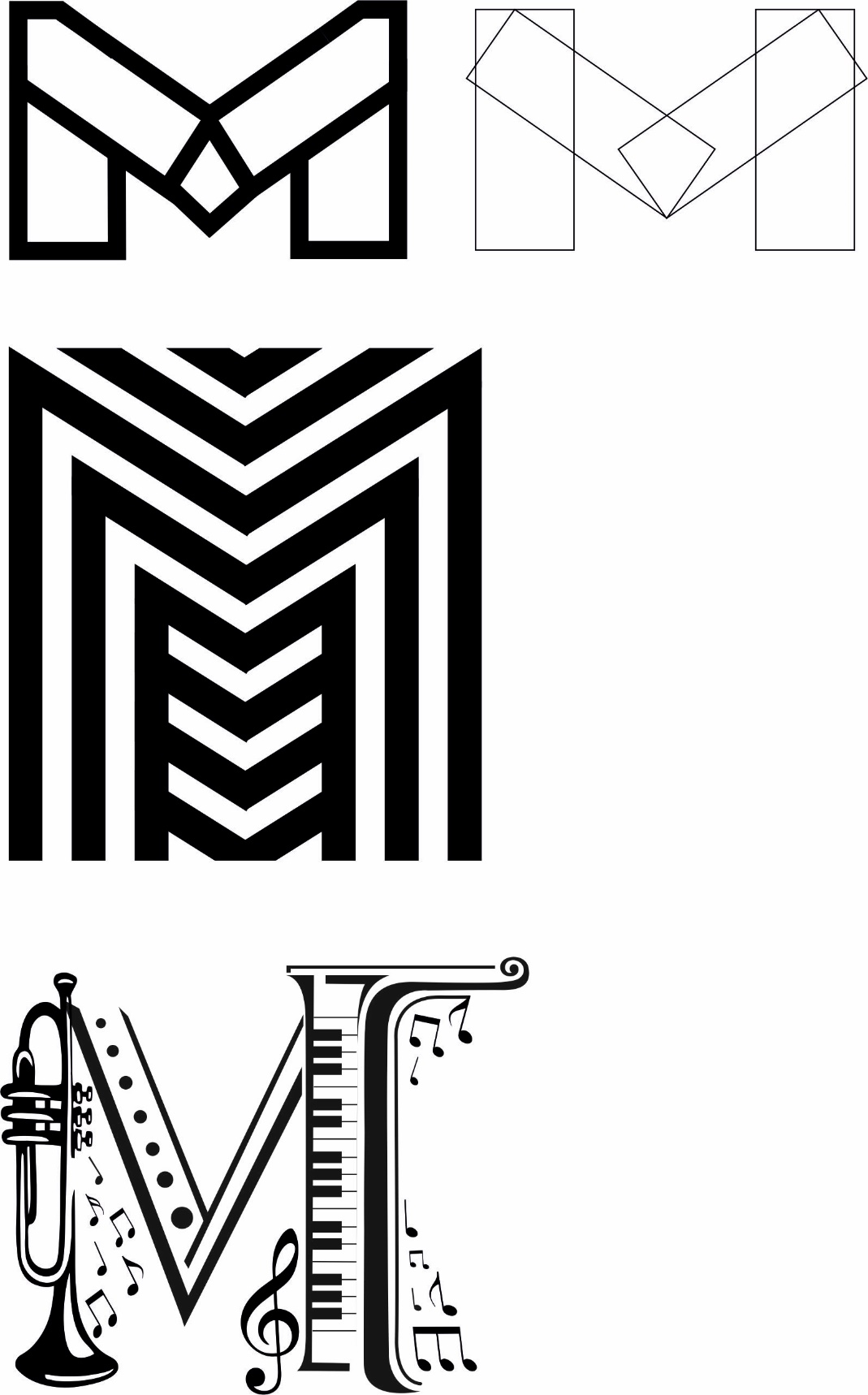
Буква-образ может быть иллюстративной, ассоциативной, абстрактной и т.д. При создании графики букв учитываются эффекты оптических иллюзий, когда различно воспринимаются черное в окружении белого и белое в окружении черного. Также необходимо учитывать потенциал пробельных участков букв. Обратив внимание на «пустоты» каждой буквы, можно найти очень много интересных элементов для использования.

Основные принципы создания изобразительной интерпретации буквы.

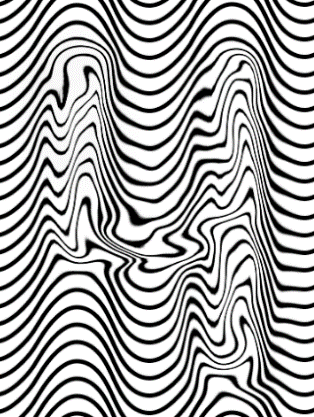
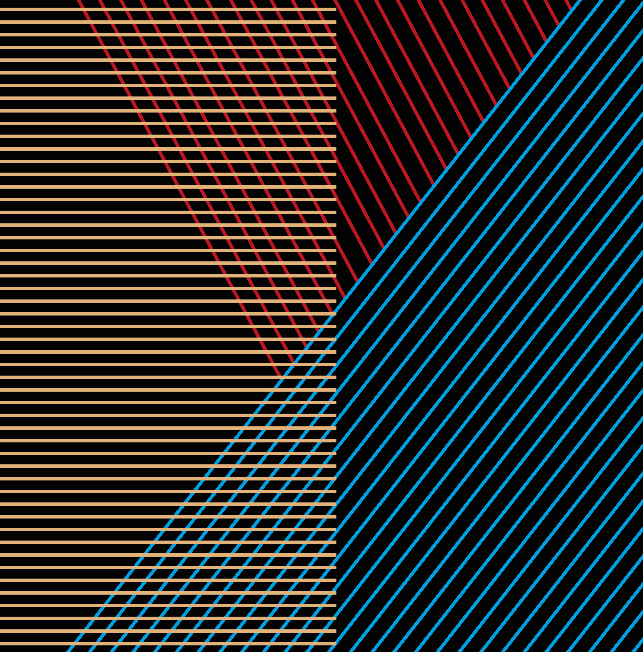
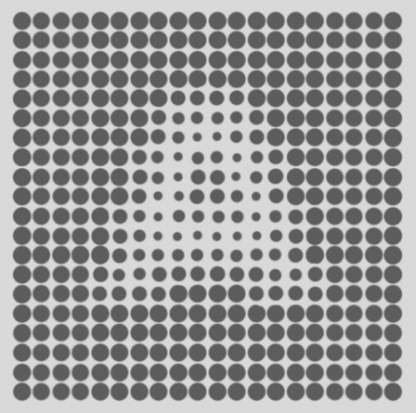
Процесс развития знака в изображении можно выделить следующим образом: графема знака со своими отличительными конструкциями с помощью метода деформации претерпевает некоторые изменения. Далее она наделяется стилистическими качествами. Элементарной конструкцией из горизонтальных, вертикальных и наклонных отрезков изменяют пропорционирование. В буквы внедряют части эллипса, гиперболы, параболы и изменяют их. Полученный образ достраивает эмоциональное составляющее, которое в зависимости от разных обстоятельств будет иметь столько значений, сколько графических интерпретаций претерпевает буква.

Примеры:

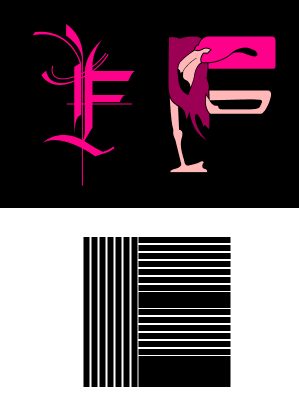
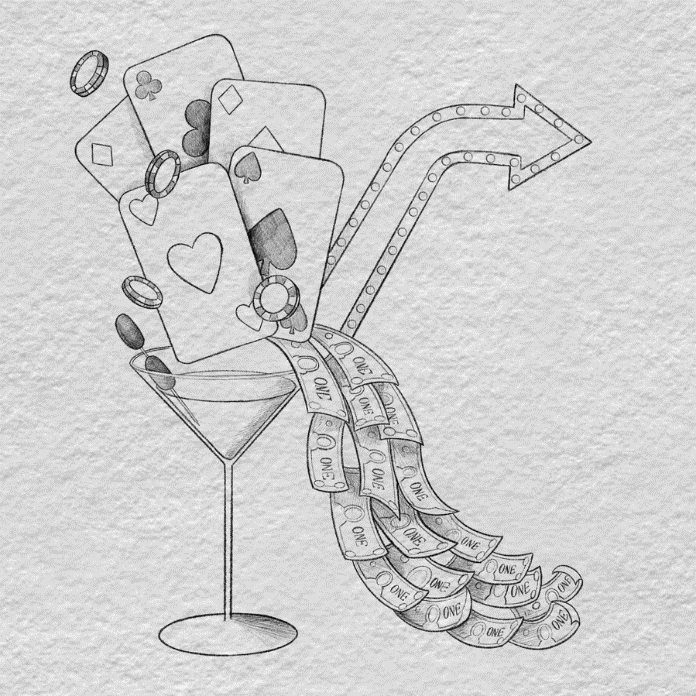
1. На основе графемы:

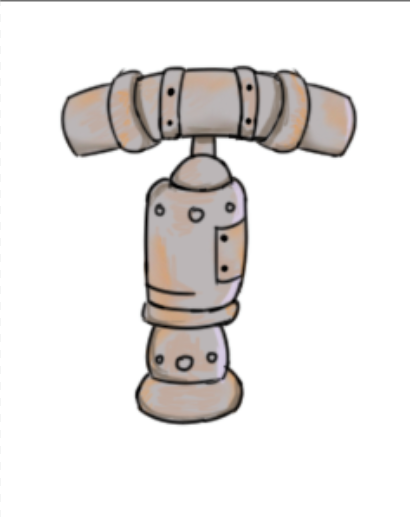
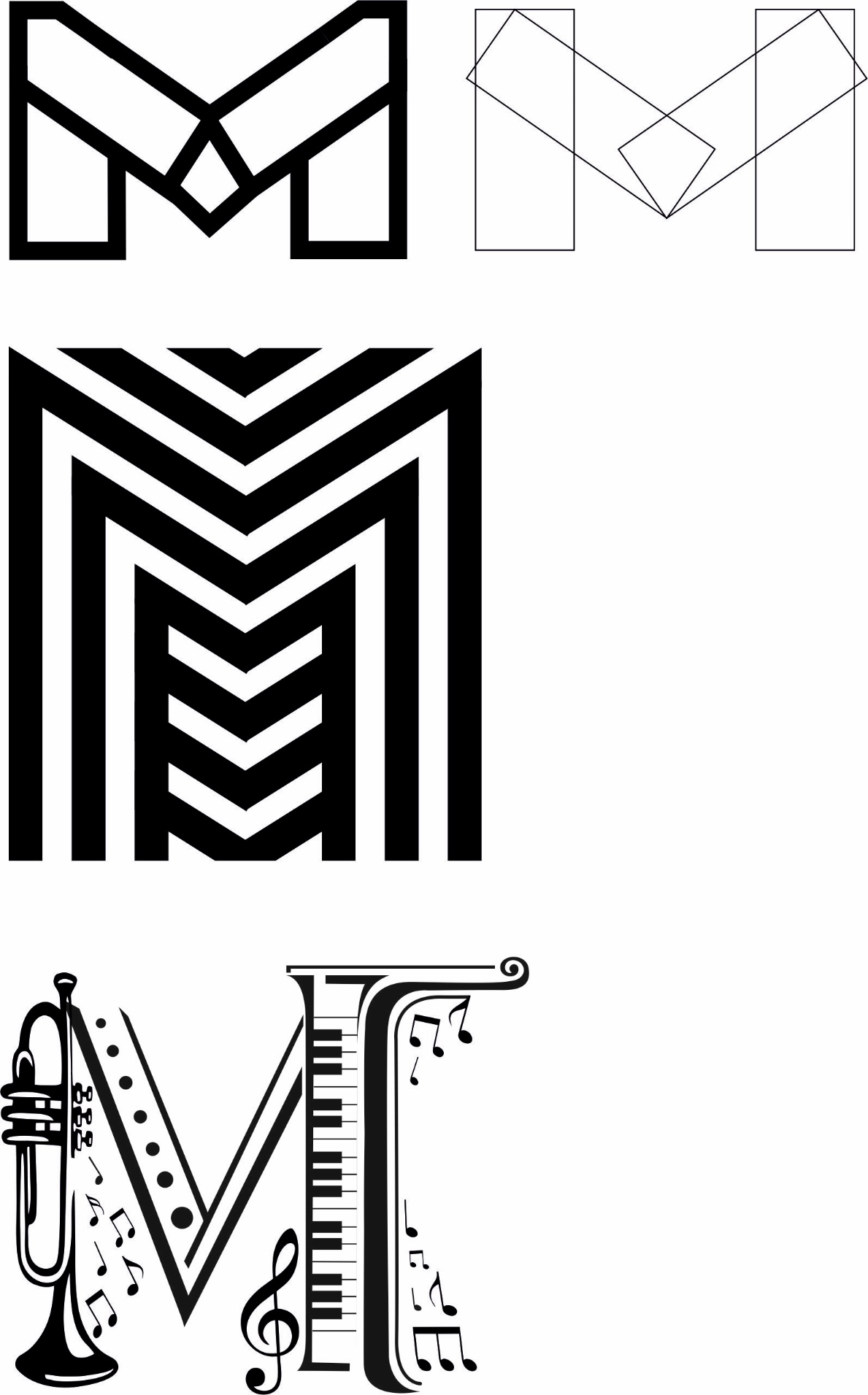

1. Декоративная

1. Художественный образ

Графика слова. Этапы построения изобразительной интерпретации слова с помощью композиционных средств шрифтового дизайна.

Взгляд человека воспринимает не слово как таковое, а его образ, знак. В современном мире средств информации слово, знак может восприниматься двояко. Достоинством знаковой графики является не ее художественная форма, а соответствие целевой направленности. Для такой графики характерно наличие функциональности, подтверждающейся и проверяющейся результатами различных испытаний, в том числе с привлечением психологии зрительного восприятия.

В дизайне слову принадлежит значительная роль. Слово является базовым элементом для создания шрифтовой композиции. Слово позволяет передать содержание и правильно воспринять его.

В повседневной жизни мы постоянно пользуемся словами самого различного значения, не пытаясь разобраться, что есть слово или почему существуют две формы физического выражения: звуковая и графическая, какая из них более значима и т. д.

В языке слово применяется в двух физических формах: звуковой и графической. Обе формы выражения слова не тождественны друг другу. Звуковое слово позволяет человеку совершать мысленные операции с предметом, не входя с ним в непосредственную связь. Через посредство слова совершается и другой акт: мысль материализуется в форму, доступную для общения между людьми. Наряду с этим звуковое слово не лишено и существенных недостатков, оно ограничено в пространстве и во времени. Этот недостаток компенсируется графическим словом. Следовательно, графическое слово как обозначение или код звукового позволяет передавать мысль на большие расстояния и сохранять ее в течение длительного периода. Но и оно не лишено недостатка, так как уступает в скорости воспроизведения звуковому слову. Из этого следует вывод, что обе формы физического выражения слова функционально обусловлены и взаимодействуют как целое.

Сначала человек воспринимает физическую форму слова, которая вызывает в его сознании понятие представляемого предмета. И наоборот, когда на сознание человека воздействует сам предмет, он вызывает соответствующее ему слово в виде понятия.

Если под графической стороной слова следует понимать последовательное расположение определенных форм букв, определение содержания следует рассматривать через понятие. Особенность этого явления состоит в том, что слово выступает знаком понятия конкретного предмета, но значение слова не сводится только к содержанию понятия.

Понятие – целостная совокупность суждений, т. е. мыслей, в которых что-либо утверждается об отличительных признаках исследуемого объекта, ядром которого является суждение о наиболее общих и в то же время существенных его признаках. В этой связи слово выступает в качестве средства, позволяющего человеку формулировать и развивать систему понятий. Но слово включает и другие факторы: эмоциональные, волевые, художественно-эстетические и др. На основе этого можно сделать вывод, что значение слова шире самого понятия. Значение слова следует рассматривать с точки зрения его специфики и, исходя из этого, устанавливать логические, грамматические и психологические особенности.

Основная функция слова определяется как номинативная, т. е. служащая для названия или обозначения предмета. При общении слово обретает целый ряд смысловых, грамматических и логических опенков. Следовательно, работа над графической формой слова должна включать: теоретические данные о структуре слова, конкретное содержание, смысл, графические и технические средства.

Работа над графикой слова должна включать следующие этапы:

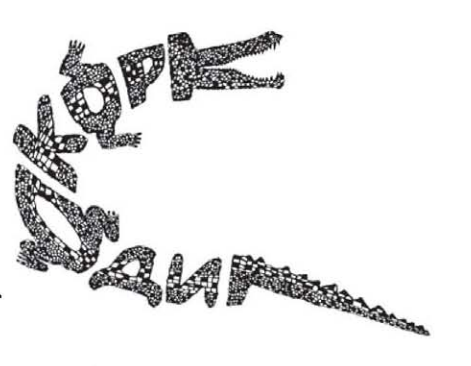
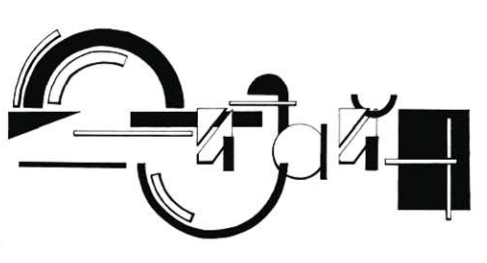
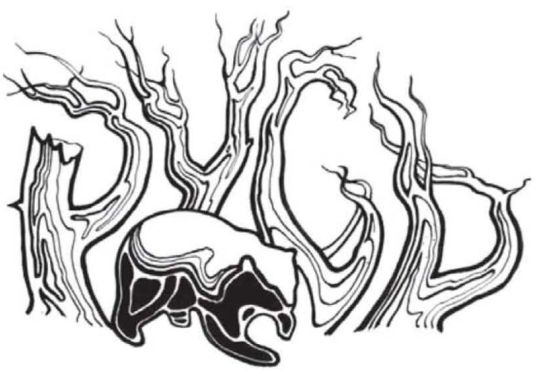
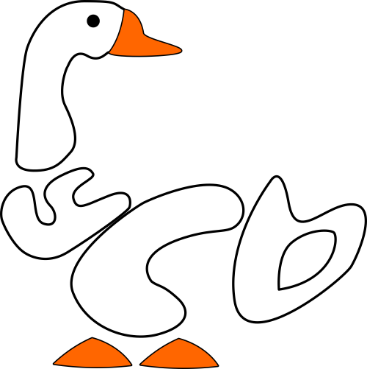
1) постановка задачи;

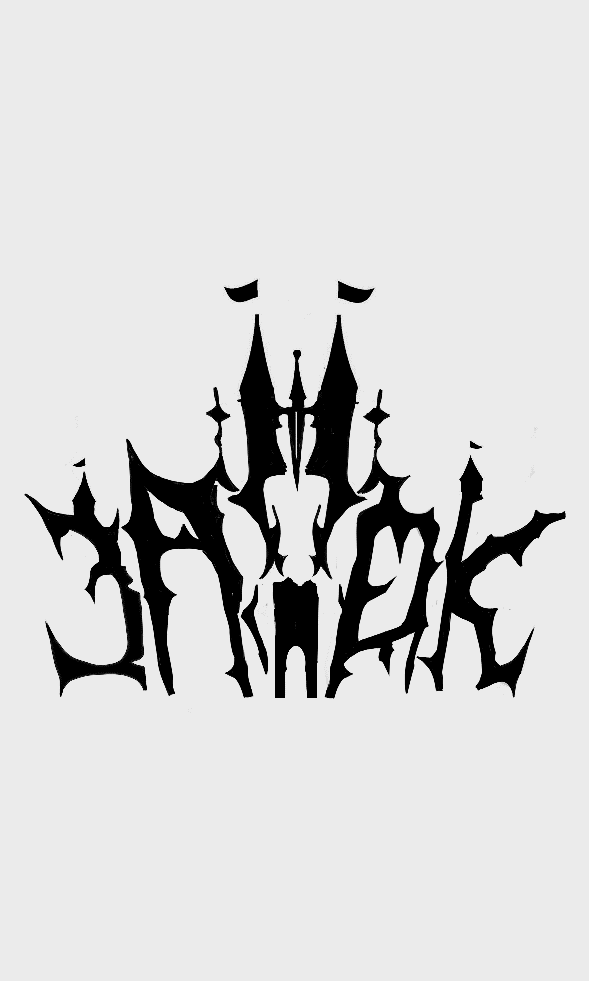
2) определение содержания слова, рассматриваемого через понятие или значение;

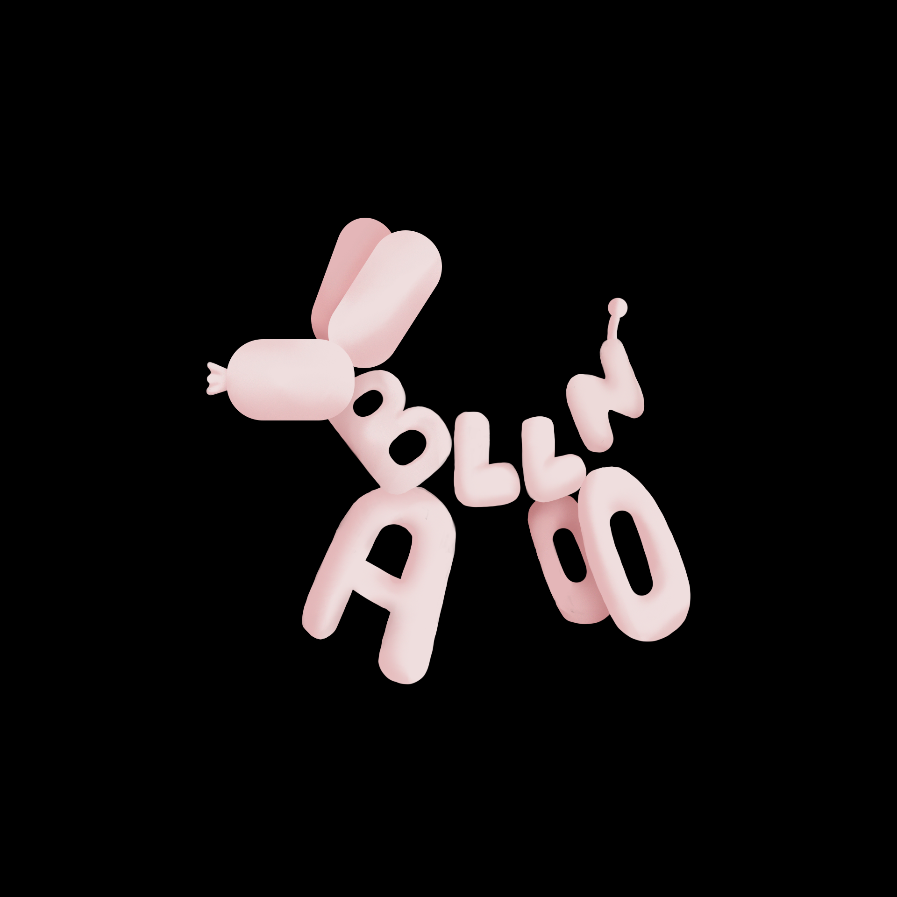
3) выбор смысловых эмоциональных и волевых оттенков слова, на которые будет сделан акцент в процессе графической интерпретации слова;

4) выбор графических и технических средств для решения поставленной задачи.

Примеры:

Образно-шрифтовая композиция фразы.

Основное внимание в композиции шрифта уделяется содержательной структуре предложения. Главная роль принадлежит суждению о предмете. Предложение при этом выступает как оболочка суждения, обеспечивая их единство и невозможность функционирования одного без другого.

Суждение – это форма мысли, в которой утверждается (или отрицается) что-либо относительно предметов, их свойств, связей и отношений. Сначала определяется структура предложения (подлежащее, сказуемое), затем анализируется логическая структура суждения. Особое внимание уделяют таким методам как членение на главное и вспомогательное, соподчинённость, выделение, ритм и движение по композиции. Предложение по содержанию богаче суждения, т. к. несёт в себе эмоциональные и эстетические свойства.

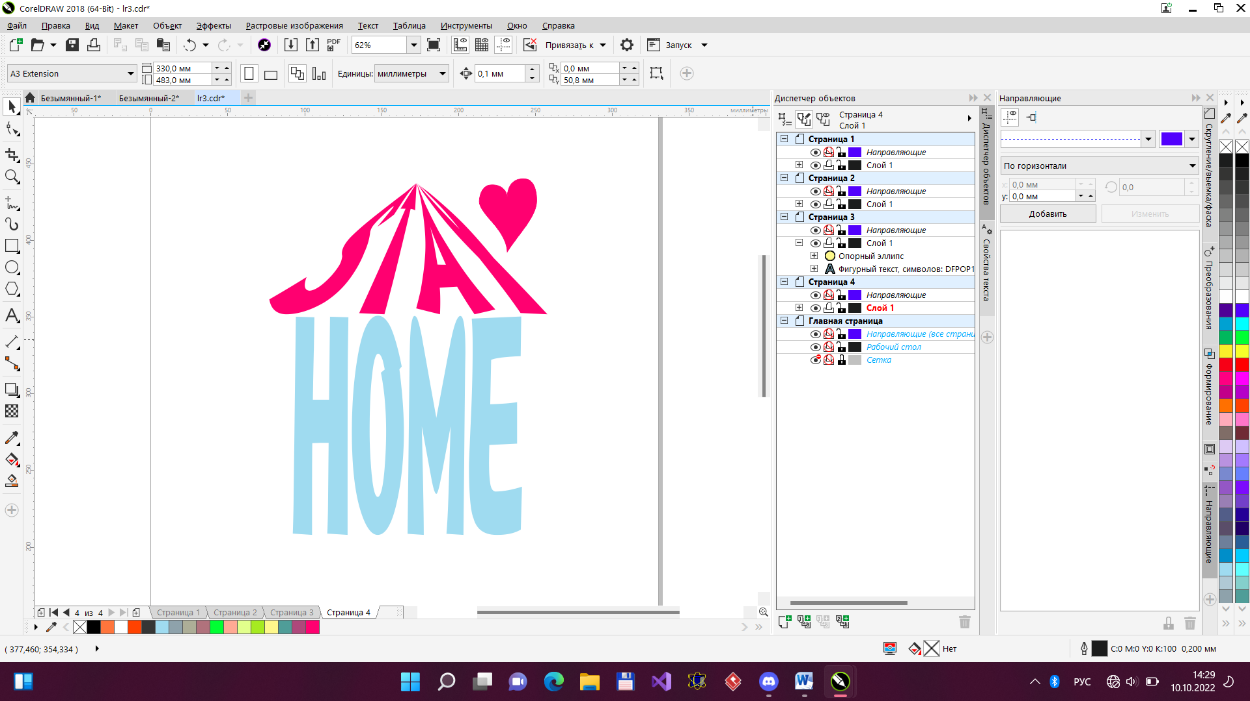
Композиция фразы выполняет несколько функций: внутреннюю – организация гармоничной связи между ее структурными элементами (формами букв и буквосочетаний); и внешнюю – исследование проявлений внешних факторов на шрифтовое формообразование. Выявление иерархической связи элементов и частей фразы даёт возможность обнаружить и усилить то, что должно быть главным, учитывая смысл и особенности зрительного восприятия. Важное значения имеют отношения главного слова или части фразы к другим элементам или действиям, соотношения с контекстом. Фраза может строится и на ассоциативных представлениях, которые усиливают общее значение (метафора, гипербола, игра слов и т. д.). Выделение, смещение, изменение смыслового акцента также порождает ассоциации, активизируют воображение. Необходим найти оптимальный вариант соотношения ритмики интонационного членения фразы с ритмикой шрифтовой графики. Основные закономерности композиции фразы: целостность, равновесие, статичность и динамичность, соподчинение и равноценность элементов. Средства: контраст, нюанс, тождество, симметрия, ассиметрия, ритм, пропорциональность, масштабность.

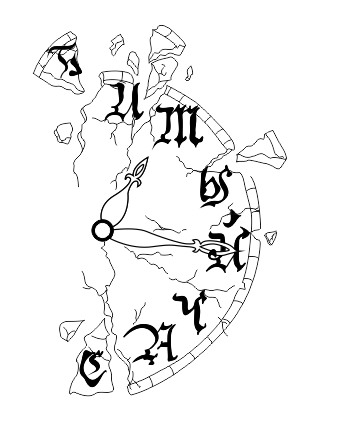
Этапы работы над графикой:

1) исследование содержания фразы;

2) определение приоритетов (что является главным, а что имеет подчинённую роль)

3) выбор средств графического оформления.

Практическая часть

1. На основе ассоциации, связанной с буквой выполнить ее графическую интерпретацию. Разработать не менее трех вариантов: 1) на основе графемы; 2) декоративный – путем членения плоскости буквы, используя оптические иллюзии, добавления узора; 3) художественный образ, несущий определенный признак предмета (ассоциации).
2. На основе анализа смыслового содержания слова выявить его морфологические, физические, функциональные свойства и признаки. Построить графическую композицию слова-образа. Можно использовать художественно-графическое и шрифтовое изображение слова в виде узнаваемого образа; ассоциации на основе изображения, художественно-графическую интерпретацию.
3. Сформировать фразу из нескольких слов (можно взять название фильма, книги, музыкального альбома, афоризм). Провести анализ ее содержания и представить в виде образа. Графическое решение предполагает использование небольших изображений предметно-образного характера, использование приемов стилизации, декоративной обработки, композиционно грамотное построение.
4. Подготовить отчет, в котором отобразить наброски формирования знака, слова, фразы. Описать полученные формы и ассоциации, обосновать выбранную стилистику, привести ассоциативный ряд.