

Zrób sobie plakat

Projekt ma na celu przygotować uczestników do świadomej pracy twórczej, który będzie samodzielną interpretacją wybranego przez siebie zagadnienia poprzez graficzną formę plakatu

Etapy projektu

Film/Dokument jak działa opowieść i jak przekazać ja w formie graficznej.

1. „Dziennik z podróży” – opowieść spotkania ucznia i mistrza polskiej fotografii Tadeusza Rolke, jako przykład budowania opowieści obrazem fotograficznym oraz interakcji z ludźmi. Fotografia kojarzy się ze zdjęciem wykonanym smartphonem i zamieszczeniem go na portalu społecznościowym. Takie podejście do fotografii daje złudny i powierzchowny przekaz graficzny.
2. „Yusuf Karsh” – filmowa historia jednego z najsłynniejszych portrecistów XX wieku, który uwieczniał znane osobistości, naukowców, celebrytów i polityków. Film pokazuje ogromny wachlarz umiejętności technicznych Yusufa Karsha oraz jego mistrzowski sposób operowania światłem.
3. Platon z serii „Abstract of Design” – na przykładzie współczesnego portrecisty Platona film pokazuje dzisiejsze podejście do portretowania wielkich osobistości dzisiejszego świata. Uczestnicy samodzielnie dokonują analizy porównawczej i opisują różnicę klasycznego i współczesnego podejście do portretowanej osoby.

Warsztat Fotograficzny

Nauka podstaw fotografii cyfrowej obsługi manualnych ustawień aparatu. Zagadnienia związane z trójkątem ekspozycji, głębią ostrości, ruchem i kompozycją. Metoda ćwiczeniowa.

Kaligrafia warsztat

Wstęp do typografii poprzez warsztaty kaligraficzne przeprowadzone przez osobę, która zawodowo zajmuje się nią zajmuje. Podczas pracy uczestnicy pracują nad uncją – ma to na celu uświadomienie uczestnikowi skąd wzięły się nieregularności szeryfowe, jak na kształt litery wpływa wybór narzędzia, szerokość stalówki, rodzaj papieru i tuszu. Tego typu praca jest nowym doświadczeniem dla uczestników pozwala bezpośrednio zetknąć się z kaligrafią za pomocą pierwotnych narzędzi (tuszu, stalówki, papieru). Praca tymi technikami wymaga dużego skupienia, gdzie nie da się cofnąć ostatniej operacji jak w komputerze za pomocą przycisku „Ctrl + Z”, jednocześnie dając uczestnikom ogromną satysfakcję z widocznych efektów.

Typografia

Jakie emocje wyrażają kroje pisma, do czego służą kroje szeryfowe i bez szeryfowe, dlaczego nie powinno używać się podkreśleń i trzech wykrzykników na końcu zdania, co sprawia, że treść ma aspekt czytelniczy i wygląda schludnie i elegancko.

Film Dokumentalny Helvetica analiza szwajcarskiej szkoły typograficznej, uczestnicy poznają najczęściej używany na świecie krój, jakim jest Helvetica. Poznają projekty realizowane przez najsłynniejszych typografów takich jak Massimo Vinelli, ich warsztat który częściowo jest jeszcze analogowy ale już i współczesny. Film pokazuje bardzo różnorodne podejście do typografii, jak zmienia się jej forma, oraz jak szybko ewoluuje wraz z nowymi potrzebami mediów, od poligrafii do mediów responsywnych (komputery, tablety i urządzenia mobilne).

Warsztat Typograficzny

Podczas pracy praktycznej, warsztatowej, uczestnicy samodzielnie wyszukują kroje z polskimi glifami na darmowej platformie Google Fonts, samodzielnie instalują wybrane kroje na swoim komputerze. Uczniowie biorą udział w wyjeździe do Muzeum książki artystycznej w Łodzi gdzie zapoznają się z typografią historyczną i poligrafią z ręcznie układanych kaszt.

Przykłady alternatywnych plakatów filmowych

Analiza formy graficznej polskiego plakatu wynikającej z realizacji metodami warsztatowymi (prace wykonywane wyłącznie przy pomocy analogowych narzędzi a nie komputerowo) dopiero gotowa forma jest poddawana digitalizacji. Celem jest zainspirowanie uczestników jakimi środkami można zrealizować plakat. Zapoznanie z polską interpretacją plakatów filmowych hollywoodzkich mega produkcji, gdzie świeżość pomysłów, kreatywność, oszczędność w środkach jest atrakcyjna wizualnie w porównaniu z powielaną przez amerykańskie wytwórnie filmowe „sztaampą”. Po przejściu przez powyższe etapy projektu uczestnicy wspólnie decydują na formę jego realizacji (plakat). Każdy z uczestników wybiera indywidualnie temat swojej pracy.

Finalizacja projektu

Metoda ćwiczeniowa przygotowanie szkicu plakatu o wybranej przez uczestnika tematyce co pozwala na naukę nad konceptem swojej pracy, Zanim zrealizujemy pomysł musi być on przygotowany w formie szkicu. Każdy uczeń dokonuje własnej interpretacji plakatu, dokonuje wyboru obszaru który go interesuje (film, grafika itp.) wykonuje szkic, próbne zdjęcie komórką, jeśli praca jest wykonana techniką samodzielnej grafiki, wykonuje rysunek. Każdy projekt jest konsultowany indywidualnie z uczniem, co pomaga w dobraniu środków technicznych, w przypadku fotografii, czy narzędzia (programu) w przypadku realizacji grafiki rastrowej czy wektorowej. Każdy uczeń po skonsultowaniu swojego pomysłu ma możliwość przejść przez warsztat wykonania fotografii w studio.

Warsztaty Studio Fotograficzne

Uczestnicy zapoznają się z rodzajem oświetlenia, jak na fotografowany obiekt wpływają modyfikacja oświetlenia, uczą się dobierać obiektyw o ogniskowej dopasowanej do realizacji swojego projektu, zapoznają się z zagadnieniem barwy światła, wykorzystują nabyte umiejętności z zakresu trójkąta ekspozycji i pracy z czasem ekspozycji. Dobierają rodzaj oświetlenia wykonując wcześniej naszkicowane schematy fotografii. Podczas pracy w studio uczestnicy fotografują, w zależności od potrzeb, na aparatach cyfrowych i analogowych.

Warsztat Pracy z plikami graficznymi

Uczestnicy samodzielnie obrabiają archiwizują swoje pliki na różnych nośnikach danych, pliki cyfrowe obrabiane są w programie do wywoływania plików RAW, przygotowują pliki do digitalizacji oraz opracowują je do wydruku. Zapoznają się z metodami digitalizacji obrazu (skanowanie) doboru wielkości plików, ich rozdzielczości oraz zastosowania kompresji stratnej i bezstratnej (jpg/ tiff). Następnie poznają możliwości programu do edycji plików cyfrowych (Adobe Lightroom). Nabywają umiejętności pracy z plikami RAW, przygotowuje swoje pliki do publikacji, uczą się jak przygotować pliki graficzne do różnych celów (pod wyświetlanie ekranowe, druk cyfrowy czy poligrafię).

Finalny efekt projektu

Wernisaż z gotowymi Pracami, oraz katalog prac w formie PDF on line lub Druk na życzenie (ok 40 zł sztuka)

Materiały po stronie szkoły:

Sala z dużym ekranem/ciemnia fotograficzna/ Sala nr 16 do fotografii studyjnej/komputery/przestrzeń ekspozycyjna

Materiały po stronie uczestników:

Aparat Cyfrowy z manualną kontrolą Ekspozycji

Finanse na warsztaty i wydruki prac po stronie uczniów około 200 zł od uczestnika (przy pracach drukowanych) koszt wydruku Plakatu ok 120 zł. Warsztaty z Kaligrafii 80 zł os przy 10 uczestnikach.

Ilość osób najlepiej 10 osób jest dużo pracy indywidualnej.

Uczestnicy którzy mają zainteresowania plastyczne, graficzne. Wymagana umiejętność pracy samodzielnej i twórczej oraz dyspozycja czasowa (część zajęć będzie realizowana w soboty).

Przy kwalifikacji mile widziane dowolne własne realizacje prac graficznych aby kwalifikacja wyłapała osoby, które nie mają żadnych zainteresowań graficznych ani umiejętności czy chęci.

