

ВЫСШЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

50^{ЛЕТ} КемГУИК

И. В. Воронова

ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ШРИФТОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Практикум

Учебник и практикум
2-е издание

УМО ВО
РЕКОМЕНДУЕТ

 Юрайт
ИЗДАТЕЛЬСТВО

И. В. Воронова

ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ШРИФТОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Практикум

УЧЕБНИК И ПРАКТИКУМ ДЛЯ ВУЗОВ

2-е издание

*Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования
в качестве учебника и практикума для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по гуманитарным направлениям*

*Практикум по дисциплине разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»,
квалификация (степень) выпускника «бакалавр»*

*Утвержден на заседании кафедры декоративно-прикладного искусства КемГИК
от 02.03.2018, протокол № 7*

*Рекомендован к изданию учебно-методическим советом факультета визуальных искусств
КемГИК от 15.03.2018, протокол № 3*

**Книга доступна на образовательной платформе «Юрайт» urait.ru,
а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»**

Москва ■ Юрайт ■ 2021

УДК 003.07+745/749(075.8)

ББК 85.12я73

В75

Автор:

Воронова Ирина Витальевна — кандидат культурологии, старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства факультета визуальных искусств Кемеровского государственного института культуры.

Воронова, И. В.

В75 Основы современной шрифтовой культуры. Практикум : учебник и практикум для вузов / И. В. Воронова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 ; Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры. — 71 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-14291-4 (Издательство Юрайт)

ISBN 978-5-8154-0437-3 (Кемеров. гос. ин-т культуры)

Проект «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям нашей страны использовать в образовательном процессе издания (в том числе учебники и учебные пособия) по различным дисциплинам, подготовленные преподавателями лучших университетов России и впервые опубликованные в издательствах вузов. Все представленные в этой серии работы прошли экспертную оценку учебно-методического отдела издательства и публикуются в оригинальной редакции.

Практикум включает описания практических заданий, методические указания к практическим заданиям дисциплины и наглядный материал в виде практических работ, выполненных бакалаврами направления подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика» Кемеровского государственного института культуры.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям.

УДК 003.07+745/749(075.8)

ББК 85.12я73

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-534-14291-4

(Издательство Юрайт)

ISBN 978-5-8154-0437-3

(Кемеров. гос. ин-т культуры)

© Воронова И. В., 2018

© ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», 2018

© ООО «Издательство Юрайт», 2021

ВВЕДЕНИЕ

Курс «Основы современной шрифтовой культуры» является важным для формирования знаний и умений художника-прикладника в области поиска и разработки различных графем шрифтов, их художественно-образных и стилистических решений, включения и внедрения их в изобразительный ряд с соблюдением основных правил гармонизации композиции.

Значение курса «Основы современной шрифтовой культуры» для художника-прикладника заключается в формировании умений: создавать уравновешенные композиции с включением соответствующих по стилю и пластике графем шрифтов, оформлять визуальный материал курсовых и дипломных проектов.

Творческая профессия художника декоративно-прикладного искусства требует владения техническим и академическим рисунком и профессиональных знаний по проектированию, цветоведению и колористике, пропедевтике. Такая практическая база является основой для формирования объективных знаний и умений по созданию и использованию готовых шрифтов, необходимых для подготовки сопроводительной документации или визуального ряда к произведениям декоративно-прикладного искусства, в частности объектам художественной керамики.

«Основы современной шрифтовой культуры» является дисциплиной по выбору, она входит в вариативную часть учебного плана по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика», и находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи со следующими дисциплинами: «Академический рисунок», «Технический рисунок», «Проектирование», «Цветоведение и колористика», «Пропедевтика».

Основным видом учебной работы по дисциплине «Основы современной шрифтовой культуры» являются практические занятия. Основная цель практических занятий – выполнение практических учебно-творческих заданий / работ по разделам и темам программы. На практических занятиях в соответствии с рабочей програм-

мой дисциплины выполняются упражнения и творческие задания в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам и произведениям изобразительного искусства по секциям «Графика» и «Декоративно-прикладное искусство». За весь период изучения дисциплины обучающиеся очной формы выполняют 10 практических заданий; обучающиеся заочной формы – 4 практических задания.

Целью данного учебного практикума является формирование системы знаний и умений, позволяющих создать целостное представление о шрифтовой графике, специфике формообразования различных шрифтов, а также развитие навыков создания шрифтовых композиций. Полученные знания могут быть применены в профессиональной деятельности мастера декоративно-прикладного искусства, работающего с художественной керамикой.

Задачи практикума:

- сформировать знания и умения художника-прикладника в области создания различных шрифтовых форм и графического начертания графем с помощью различных выразительных средств;
- способствовать развитию умений и навыков по формообразованию и гармонизации шрифтовых композиций с учетом методики построения определенных графем;
- научить создавать, выбирать и использовать различные стилиевые приемы в процессе создания шрифтовых композиций из существующего шрифта и отдельных графем.

Практикум включает три тематических раздела с различными учебно-практическими заданиями: Раздел 1. «Искусство шрифта в ретроспективе», Раздел 2. «Основы формообразования и приемы гармонизации шрифтовых композиций: традиции и новации», Раздел 3. «Единство формы и стиля в создании различных шрифтовых композиций». В каждый раздел включены описания практических заданий, что содействует формированию профессиональной культуры художника-графика, художника-прикладника.

В целях организации самостоятельной работы обучающихся каждый раздел (тема) практикума содержит методические указания по выполнению предложенных практических заданий. Для углубленного изучения рассматриваемого материала и выполне-

ния практических заданий обучающимся рекомендована литература. Для проверки уровня усвоения полученных знаний применяются разноуровневые практические задания, включающие вопросы для собеседования и оценки знаний обучающегося.

Для развития у обучающихся навыков межличностной коммуникации, часть практических занятий проводится в интерактивных формах, что способствует формированию способности принятия решений, развитию лидерских качеств, а также креативности в творчестве.

Формы проведения интерактивных практических занятий:

- *ситуационные задачи и практические упражнения* – представляют собой постановку конкретной задачи как с качественной, так и с количественной точки зрения. Практические упражнения, выполняемые в процессе решения ситуационных задач, предполагают необходимость выполнения расчетов и представления результата коллективной работы в виде эскизов или графически изображенных структур;

- *разноуровневые практические задания* – предполагают решение задач репродуктивного, реконструктивного и творческого уровней;

- *метод проектов* – представляет собой процесс приобретения знаний и умений в ходе самостоятельного планирования и выполнения постепенно усложняющихся в течение обучения практических заданий. Данный метод можно рассматривать как комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических, творческих видов работ, выполняемых обучающимися самостоятельно и/или под руководством преподавателя, включая подготовку электронных слайд-презентаций собранного материала по ключевым проблемам курса;

- *практико-ориентированный метод* – представляет собой совокупность моментов, важных в процессе формирования обучающимися собственных взглядов на изобразительное искусство, поиск и формирование индивидуального художественно-пластичес-

кого языка. В реализации данного метода предусматривается проведение пленэров и интерпленэров, посещение выставок и мастер-классов членов творческих Союзов, посещение и участие в художественных выставках различного уровня с последующим обсуждением, участие в научно-практических конференциях;

- *портфолио* – представляет собой технологию работы с результатами учебно-познавательной, практической и творческой деятельности обучающихся.

В процессе изучения дисциплины «Основы современной шрифтовой культуры» применяются следующие **образовательные технологии**, имеющие практико-ориентированный характер:

- *практические технологии* – работа в малых группах, обсуждение конкретных ситуаций, творческие работы, выполнение практических заданий в процессе обучения;

- *практико-ориентированные технологии* – встречи с ведущими дизайнерами и художниками, посещение выставок и участие в них, формирование выставочных экспозиций различного плана;

- *информационно-коммуникационные технологии* – электронные слайд-презентации по темам учебных занятий, работа с интернет-ресурсами, применение графических редакторов при обработке изображений.

Текущий контроль по самостоятельной работе обучающихся осуществляется в форме разноуровневых практических заданий по темам дисциплины, а также композиционного анализа подготовительного эскизного материала к практическим заданиям, его обсуждения и защиты.

Форма проведения промежуточного контроля – зачет. Для очной и заочной форм обучения зачет проводится в 7-м семестре. Требования к зачету размещены в разделе «Контрольно-измерительные материалы».

Промежуточный контроль по дисциплине «Основы современной шрифтовой культуры» предполагает форму зачетного просмотра учебно-творческих работ, в соответствии с Положением «Об учебно-творческих работах студентов ИВИ» в КемГИК.

При оценивании работ обучающихся в ходе обсуждения может использоваться балльно-рейтинговая система, в соответствии с определенными критериями, с дальнейшим переводом в общепринятую систему оценивания. Параметры и критерии оценки учебно-творческих работ размещены в разделе «Контрольно-измерительные материалы».

Для проведения аудиторных практических занятий необходима аудитория, оснащенная стандартным учебным оборудованием, мультимедийным оборудованием, обеспечивающим показ электронных слайд-презентаций на практических занятиях: переносное или стационарное оборудование (ноутбук; экран, проектор или телевизор), наличие учебной лаборатории, оснащенной столами для индивидуальной работы, компьютерной техникой, интегрированной в Интернет для применения в процессе обучения учебно-методических, учебно-практических и контрольно-измерительных материалов, размещенных в Электронной образовательной среде КемГИК. Также необходим методический, демонстрационный фонд (в печатном и электронном виде) успешно выполненных работ обучающихся по темам разделов дисциплины «Основы современной шрифтовой культуры».

1. ОПИСАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Практические учебно-творческие задания выполняются на плоскости. Это связано со спецификой уникальной графики как вида изобразительного искусства, лежащей в основе проектных эскизов к произведениям декоративно-прикладного искусства, выполняемым в конкретном материале. Все учебно-творческие задания выполняются в технике линейной, пятновой, линейной и пятновой черно-белой и цветной графики. Чистовые варианты заданий могут быть оцифрованы и дополнительно обработаны графическими редакторами (компьютерная графика) для формирования на их основе «Портфолио».

1.1. Методические указания по выполнению практических заданий

Практические задания, предложенные в практикуме, необходимо представлять в визуальной форме в соответствии с двумя основными моментами: эскизы в карандаше/черно-белой графике, цветной графике и чистовой вариант задания. Эти задания имеют различные уровни сложности и отличаются целеполаганием, как следствие – достижением различных результатов.

Задания *Раздела 1. «Искусство шрифта в ретроспективе»* связаны с усвоением обучающимися материала по существующим разновидностям шрифтовых форм, их особенностям и специфике графического начертания. В рамках данного раздела обучающиеся с помощью линейной, пятновой и линейно-пятновой графики не просто осуществляют копирование шрифтовых графем различных временных периодов, а изучают их конструктивные особенности, чтобы научиться создавать разнообразные шрифтовые композиции и рисунки, составленные на основе шрифтов.

Важным моментом заданий *Раздела 2. «Основы формообразования и приемы гармонизации шрифтовых композиций: традиции и новации»* является изучение средств гармонизации различных шрифтовых композиций на примере использования пятновых и линейных графических средств. В рамках данного раздела обу-

чающиеся выполняют упражнения, опирающиеся на методику создания рубленого шрифта. Для более четкого понимания внутренней структуры шрифтовых графем и их конструктивных особенностей в перечень заданий включено графическое упражнение по выявлению характера формы различных букв рубленого шрифта.

Задания *Раздела 3. «Единство формы и стиля в создании различных шрифтовых композиций»* рассчитаны не только на закрепление знаний о методике и специфике формообразования и графического начертания различных шрифтовых графем, но и на выработку практических умений вводить шрифт в изображение, создавать изображения на основе шрифтовых графем. В этой связи основное содержание раздела посвящено изучению приемов стилизации изображений (животных, насекомых, птиц, предметов и пр.) с использованием шрифтовых гарнитур, наиболее полно и образно соответствующих предусмотренным в упражнении задачам.

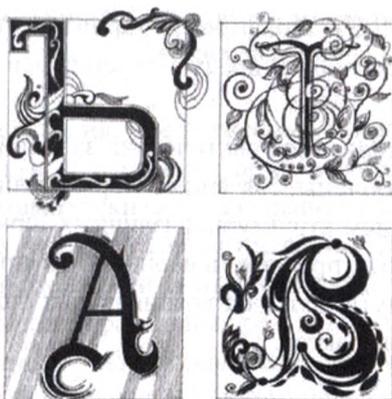
В процессе выполнения практических заданий у обучающихся могут возникать проблемы, связанные с организацией композиции в целом и пониманием структуры различных шрифтовых графем. Опишем эти моменты, предложив варианты их преодоления. Важно понимать, что пути решения возникающих затруднений носят рекомендательный характер.

РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ШРИФТА В РЕТРОСПЕКТИВЕ

Тематика и нумерация практических заданий дана в соответствии с тематическим планом дисциплины «Основы современной шрифтовой культуры».

Тема 1.1. Разновидности шрифтовых форм от Древнего мира до Нового времени

Практическое задание № 1. Создание буквицы на основе различных шрифтовых форм* (8 часов)

Цель: изучение особенностей конструктивного и художественно-пластического построения шрифтов различных эпох и стилей на примере создания композиции для буквицы.

Задание: в 4 квадратах размерами 10x10 см разработать композиционные схемы для буквицы на основе копирования стилистики шрифтовых форм различных исторических периодов (Приложение А).

Технология выполнения задания:

1. При работе над практическим заданием для буквицы использовать одну конкретную букву.
2. Визуализацию найденных художественных образов необходимо осуществлять средствами черно-белой графики. Исполь-

зовать графические приемы работы линией, пятном, линией и пятном.

3. Композиционное размещение квадратов в пространстве листа свободное, с соблюдением основных законов композиции.
4. Перед выполнением чистового варианта необходимо разработать по 3–4 эскиза для каждой буквы, выполненной в различном стиле.

Формат: А3, бумага ГОЗНАК.

Количество заданий: 4 варианта.

Художественные материалы и инструменты: гуашь черная глубокая, кисть, тушь, перо, гелевая ручка, карандаш, линейка.

Методические указания по выполнению работы:

В процессе выполнения данного задания обучающийся испытывает несколько затруднений. Как правило, эти затруднения связаны с ограниченным владением графическими техниками (пятновой и линейной), интуитивным желанием создать на плоскости листа трехмерное изображение. Во-первых, обучающийся стремится заполнить все рабочее поле квадрата линиями / пятнами, не оставляя воздушного пространства для композиции в целом. В таком случае композиция визуально становится перегруженной. Во-вторых, обучающемуся мастерству декоративно-прикладного искусства сложно отказаться от лишних деталей, выгодных для оформления керамических изделий и лишних в шрифтовой графике. В-третьих, обучающийся редко выводит изображение буквы за край формата квадрата. В-четвертых, некоторые обучающиеся забывают использовать графические средства, отделяющие формы букв от фоновой подкладки квадратов. Приведенным перечнем затруднения по выполнению задания не исчерпываются.

Для преодоления возникающих проблем, гармонизации и улучшения качества искомых композиций, выполненных на основе шрифтовых графем, использовавшихся в различных культурах, рекомендовано, в первую очередь, работать с формой буквы, а затем переходить на фон. Лаконичное оформление фона в данном упражнении будет с помощью линии или пятна выявлять букву, а не дробить ее на множество мелких объектов. Также рекомендуется использовать обводки различной толщины вокруг буквы и прочие детали, работающие на конструктивные особенности формы.

Список осн. литературы [1, с. 17–19, 27, 34; 2, с. 131–137, 144, 152].

Список доп. литературы [4; 10, с. 19, 27; 11, с. 84–87, 93, 95; 19, с. 7, 16, 23; 29; 31; 34].

Разноуровневые практические задания, включая вопросы для собеседования и оценки знаний обучающихся, выполняются двумя способами:

- первый способ связан с краткой характеристикой и пониманием основных моментов задания, решением задач репродуктивного уровня, формулировкой ответов на вопросы для собеседования;

- второй способ заключается в поиске визуальных вариантов решения заданий, предусмотренных задачами реконструктивного и творческого уровней.

Для выполнения вариантов заданий необходимо использовать следующие материалы: ватман ГОЗНАК, формат А4, линейка, карандаш, ластик, тушь, перо, черная гелевая ручка.

Вариант 1

1. Задачи репродуктивного уровня (вопросы для собеседования и оценки знаний обучающихся)

Задание 1. Дайте определение и охарактеризуйте понятие «шрифт».

Задание 2. Расскажите о роли шрифта в культуре и искусстве.

2. Задачи реконструктивного уровня

Задание 1. Вычертить на плоскости каждого листа для эскизов формата А4 4 одинаковых квадрата размером 7х7 см, композиционно уравновесив их.

3. Задачи творческого уровня

Задание 1. В одном из подготовленных листов создать 4 эскиза для черно-белой композиции в технике пятновой, линейной, линейной и пятновой графики с изображением буквы на основе графем, характерных для иероглифического письма Древнего Египта.

Задание 2. В одном из подготовленных листов создать 4 эскиза для черно-белой композиции в технике пятновой, линейной, линейной и пятновой графики с изображением буквы на основе графем, характерных для средневекового готического шрифта.

Вариант 2

1. Задачи репродуктивного уровня (вопросы для собеседования и оценки знаний обучающихся)

Задание 1. Дайте определение и охарактеризуйте понятие «буквица» как разновидность шрифтовой формы.

Задание 2. Назовите отличительные особенности различных шрифтовых форм на примерах китайской и европейской письменности. Сопоставьте их между собой.

2. Задачи реконструктивного уровня

Задание 1. Вычертить на плоскости каждого листа для эскизов формата А4 4 одинаковых квадрата размером 7х7 см, композиционно уравновесив их.

3. Задачи творческого уровня

Задание 1. В одном из подготовленных листов создать 4 эскиза для черно-белой композиции в технике пятновой, линейной, линейной и пятновой графики с изображением буквицы на основе графем, характерных для китайского иероглифического письма.

Задание 2. В одном из подготовленных листов создать 4 эскиза для черно-белой композиции в технике пятновой, линейной, линейной и пятновой графики с изображением буквицы на основе графем, характерных для кириллицы.

Тема 1.2. Рубленый шрифт и антиква.

Специфика их применения

Практическое задание № 2. Создание композиции из шрифта

антиква

(6 часов)

**HOMO
HOMINI
LUPUS
EST**

Цель: изучение особенностей формирования композиции на основе комбинации графем различного размера и формы на примере шрифта антиква с использованием основных выразительных средств композиции.

Задание: создать композицию на основе шрифта антиква, используя фразу из 5–7 слов (Приложение Б).

Технология выполнения задания:

1. Выполнить поиск композиционного размещения слов фразы в пространстве плоскости листа с учетом существующих типов и видов композиции.
2. В процессе выполнения задания использовать графические приемы линией или пятном.
3. Перед выполнением чистового варианта необходимо разработать 5–6 вариантов эскиза общего вида композиции.

Формат: А3, бумага ГОЗНАК.

Количество заданий: 1 вариант.

Художественные материалы и инструменты: карандаш, линейка, гелевая ручка, тушь, перо, гуашь черная глубокая, кисть.

Методические указания по выполнению работы:

При выполнении данного задания обучающемуся необходимо разделить работу на несколько этапов, позволяющих минимизировать возможные затруднения.

Во-первых, изучить специфику формообразования графем шрифта антиква, как заглавных, так и строчных. Навыки работы с данными графемами лучше всего получить, используя не обычную белую неразлинованную бумагу, а миллиметровую сетку. Такой подход к работе связан с возможностью зафиксировать на практике пропорциональные соотношения сторон и др. величин в различных буквах русского и латинского алфавита.

Во-вторых, для успешного выполнения задания обучающемуся необходимо выбрать фразу из пяти или семи слов. В каждой конкретной фразе слова имеют различную длину при равной высоте из-за вариаций с количеством букв. Эти нюансы необходимо учитывать при создании общей композиции работы. Для формирования гармоничной композиционной схемы можно условно каждое слово искомой фразы принять за прямоугольник. Таким об-

разом произвести формальный поиск размещения слов в виде прямоугольников разной высоты и длины на плоскости листа.

В-третьих, обучающемуся необходимо выбрать графический подход к работе. В данном практическом задании можно избрать линейную графическую технику, но лучше в оформлении букв применить пятновую заливку. Применение последнего из названных технических подходов в работе позволит обучающемуся добиться чистоты исполнения.

Список осн. литературы [3, с. 243, 247].

Список доп. литературы [9, с. 11, 12, 17–24; 14, с. 14–16, 19; 21, с. 76, 78, 81–87; 22, с. 16, 20, 23, 27, 34; 26, с. 186–189; 28; 35; 36; 37].

Разноуровневые практические задания, включая вопросы для собеседования и оценки знаний обучающихся, выполняются двумя способами:

- первый способ связан с краткой характеристикой и пониманием основных моментов задания, решением задач репродуктивного уровня, формулировкой ответов на вопросы для собеседования;

- второй способ заключается в поиске визуальных вариантов решения заданий, предусмотренных задачами реконструктивного и творческого уровней.

Для выполнения вариантов заданий необходимо использовать следующие материалы: ватман ГОЗНАК, формат А4, линейка, карандаш, ластик, тушь, перо, черная гелевая ручка.

Вариант 1

1. Задачи репродуктивного уровня (вопросы для собеседования и оценки знаний обучающихся)

Задание 1. Дайте определение и охарактеризуйте понятие «рубленный шрифт».

Задание 2. Перечислите специфические черты рубленого шрифта и дайте их краткую характеристику.

2. Задачи реконструктивного уровня

Задание 1. Вычертить на плоскости листа для эскизов формата А4 2 одинаковых квадрата размером 10х10 см, композиционно уравновесив их.

3. Задачи творческого уровня

Задание 1. В одном из квадратов создать черно-белую графическую композицию в технике линейной графики на основе не-

скольких букв или конкретного слова, выполненных шрифтом антиква, соответствующую следующим типам и видам: фронтальная, линейная, центральная, замкнутая.

Задание 2. Во втором квадрате создать черно-белую графическую композицию в технике линейной графики на основе нескольких букв или конкретного слова, выполненных шрифтом антиква, соответствующую следующим типам и видам: фронтальная, модульная, центральная, открытая.

Вариант 2

1. Задачи репродуктивного уровня (вопросы для собеседования и оценки знаний обучающихся)

Задание 1. Дайте определение и охарактеризуйте понятие «шрифт антиква».

Задание 2. Перечислите специфические черты рубленого шрифта и дайте их краткую характеристику.

2. Задачи реконструктивного уровня

Задание 1. Вычертить на плоскости каждого листа для эскизов формата А4 2 одинаковых квадрата размером 10x10 см, композиционно уравновесив их.

3. Задачи творческого уровня

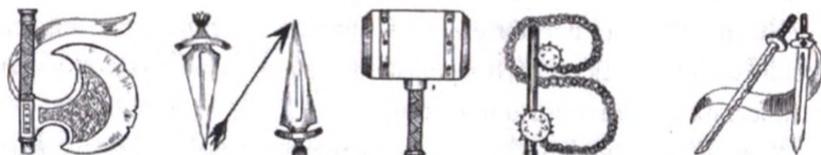
Задание 1. В одном из квадратов создать черно-белую графическую композицию в технике пятновой графики на основе нескольких букв или конкретного слова, выполненных шрифтом антиква, соответствующую следующим типам и видам: фронтальная, симметричная, центральная, открытая.

Задание 2. Во втором квадрате создать черно-белую графическую композицию в технике пятновой графики на основе нескольких букв или конкретного слова, выполненных шрифтом антиква, соответствующую следующим типам и видам: фронтальная, асимметричная, центральная, закрытая.

*Тема 1.3. Разновидности шрифтов
в современном изобразительном искусстве*

**Практическое задание № 3. Создание шрифта на основе
конкретной изобразительной формы***

(4 часа)

Цель: изучение особенностей формирования композиции на основе комбинации графем различного размера и формы на примере шрифта антиква с использованием основных выразительных средств композиции.

Задание: создать из 7–9 различных разработанных графем для нового шрифта на основе конкретной изобразительной формы целостную композицию (Приложение В).

Технология выполнения задания:

1. Выполнить поиск композиционного размещения слов фразы в пространстве плоскости листа с учетом существующих типов и видов композиции.
2. В процессе выполнения задания использовать графические приемы линией или пятном.
3. Перед выполнением чистового варианта необходимо разработать 5–6 вариантов эскиза общего вида композиции.

Формат: А3, бумага ГОЗНАК.

Количество заданий: 1 вариант.

Художественные материалы и инструменты: карандаш, линейка, гелевая ручка, тушь, перо, гуашь черная глубокая, кисть.

Методические указания по выполнению работы:

В начале задания обучающемуся сложно определиться с темой, являющейся основой будущего художественного решения. В процессе преодоления этой инертной ситуации могут возник-

нуть и другие затруднения. Например, очень трудно визуально сопоставить форму графемы с формой определенного предмета или живого организма. Часто обучающиеся стремятся добавлять в изображение лишние детали в виде линий и пятен, дробя главное изображение. Такая ситуация приводит к нарушению гармонии в композиции. Также обучающиеся могут прибегать к трансформации объекта до полной потери его формы, что влечет к его неузнаваемости. Данное обстоятельство связано с подменой понятия «стилизация объекта» его трансформацией, влекущей к утрате логических связей и истинного смысла.

Преодолеть возникающие затруднения можно несколькими способами.

Во-первых, на этапе эскизирования необходимо отрисовать форму буквы, соответствующую существующим шрифтовым гарнитурам. Мысленно разбить эту форму на простые геометрические составляющие. Установить сходство конкретных предметов с этими формами. Также в этом подходе важны: момент стилизации используемых объектов с помощью графических средств, соотношение массы черного и белого в работе, отсутствие лишних деталей, мешающих восприятию.

Во-вторых, на этапе эскизирования на основе конкретного объекта можно разработать несколько модулей, повторяющих очертания букв. Группируя их между собой, важно помнить о соотношении массы белого и черного в композиции в целом. Отступая от этих простых правил, обучающийся может столкнуться с проблемой, когда модуль в отрыве от других элементов гармоничен, а в совокупности – разрушает не только форму, но и общее найденное художественное решение.

Список осн. литературы [3, с. 319, 324–326].

Список доп. литературы [5, с. 163–167; 7; 17, с. 18, 19, 24; 24, с. 34, 37, 49; 27, с. 181–184, 196, 214, 216; 35; 36].

Разноуровневые практические задания, включая вопросы для собеседования и оценки знаний обучающихся, выполняются двумя способами:

- первый способ связан с краткой характеристикой и пониманием основных моментов задания, решением задач репродуктивного уровня, формулировкой ответов на вопросы для собеседования;

- второй способ заключается в поиске визуальных вариантов решения заданий, предусмотренных задачами реконструктивного и творческого уровней.

Для выполнения вариантов заданий необходимо использовать следующие материалы: ватман ГОЗНАК, формат А4, линейка, карандаш, ластик, тушь, перо, черная гелевая ручка.

Вариант 1

1. Задачи репродуктивного уровня (вопросы для собеседования и оценки знаний обучающихся)

Задание 1. Дайте краткую характеристику основных типов и видов шрифтов. Проведите сравнительный анализ.

Задание 2. Приведите примеры нестандартных подходов к созданию графем для нового шрифта.

2. Задачи реконструктивного уровня

Задание 1. Вычертить на плоскости каждого листа для эскизов формата А4 4 одинаковых квадрата любого размера, композиционно уравновесив их.

3. Задачи творческого уровня

Задание 1. В одном из квадратов осуществить стилизацию любого фрукта, имеющего форму, напоминающую очертания буквы. С помощью линейной графики дополнить форму фрукта недостающими элементами, характерными для определенной буквы.

Задание 2. В одном из квадратов осуществить стилизацию любого предмета, имеющего форму, напоминающую очертания буквы. С помощью пятновой или линейной графики дополнить форму фрукта недостающими элементами, характерными для определенной буквы.

Задание 3. В одном из квадратов осуществить стилизацию животного, имеющего силуэт и пластику, соответствующие очертаниям буквы. Выполнить стилизованное изображение животного силуэтом. С помощью пятновой графики дополнить силуэт животного недостающими элементами, характерными для определенной буквы.

Задание 4. В одном из квадратов осуществить стилизацию насекомого, имеющего силуэт и пластику, соответствующие очертаниям буквы. Выполнить стилизованное изображение насекомого в любой графической технике. С помощью линейной или пятновой графики дополнить силуэт насекомого недостающими элементами, характерными для определенной буквы.

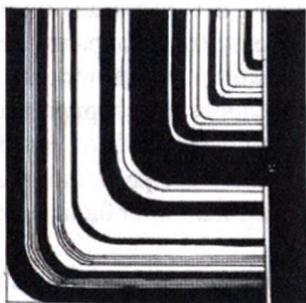
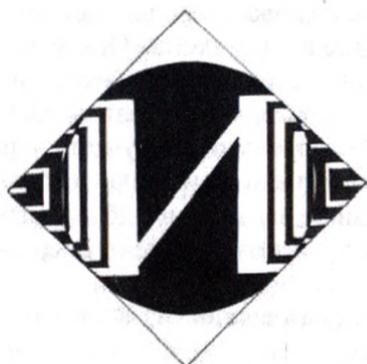
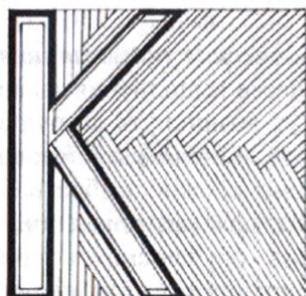
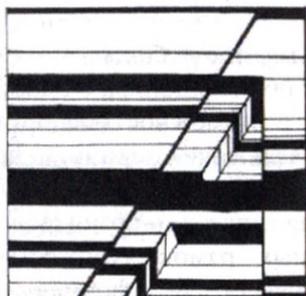
Практические задания, отмеченные знаком «*», обязательны для выполнения обучающимися заочной формы.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И ПРИЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ ШРИФТОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Тематика и нумерация практических заданий дана в соответствии с тематическим планом дисциплины «Основы современной шрифтовой культуры».

Тема 2.1. Шрифтовая графика как основа формообразования букв и их начертаний

**Практическое задание № 4. Варианты комбинаций
технических средств графики для создания различных шрифтов
(6 часов)**

Цель: выработка навыков выявления форм различных шрифтов на основе комбинаций простых геометрических фигур и различных графических техник.

Задание: с помощью окружностей в комбинации с квадратами размерами 8x8 и 10x10 см соответственно создать 3 композиции, в основе которых лежат конкретные разные буквы, применив следующие технические средства: пятно, линия, пятно и линия (Приложение Г).

Технология выполнения задания:

1. Выполнить 4–5 вариантов эскизов для каждой из букв.
2. Размещение найденных вариантов на плоскости листа свободное с соблюдением основных законов композиции.
3. Задание необходимо выполнять в технике линейной, пятновой, линейной и пятновой графики.

Формат: А3, бумага ГОЗНАК.

Количество заданий: 3 варианта.

Художественные материалы и инструменты: тушь, перо, гелевая черная ручка, гуашь черная глубокая, кисть, карандаш, линейка.

Методические указания по выполнению работы:

В процессе выполнения задания у обучающегося, с одной стороны, могут возникнуть затруднения с возможностями применения в работе линейной и пятновой графических техник. С другой стороны, ему сложно выбрать буквы, формы которых наиболее выигрышны для визуализации. Такая дилемма возникает из-за преодоления обучающимся привычных рамок художественно-образного мышления, отклоняющихся в сторону формального и конструктивного. Обучающемуся, в первую очередь, необходимо выбрать букву, вычертить ее контурно в виде схемы. Основываясь на этой схеме, добавить кривые или прямые линии (диагональные, вертикальные или горизонтальные), повторяющие или выявляющие форму буквы. Во-вторых, если изображение получается дробным, то обобщить необходимые участки с помощью локальной пятновой заливки. При использовании заливки в работе можно применять черный или белый контуры, повторяющие очертания буквы.

Для выявления формы буквы, образованной из вертикалей и горизонтали, например, можно использовать тонкие частые параллельные линии. При этом контур буквы очерчивать не нужно. Локальная пятновая заливка хорошо подходит для букв, имеющих округлые точеные формы. Если буква круглая или овальная, как,

например, русская или латинская «О», то в ее графической обработке рационально использовать линии различной толщины, утонщающиеся в прогрессии.

Список осн. литературы [1, с. 271, 277; 3, с. 118–121].

Список доп. литературы [5, с. 36, 38, 41–44; 8, с. 74, 76–79; 12, с. 19, 34, 37–38; 16, с. 9; 28; 32; 37].

Разноуровневые практические задания, включая вопросы для собеседования и оценки знаний обучающихся, выполняются двумя способами:

- первый способ связан с краткой характеристикой и пониманием основных моментов задания, решением задач репродуктивного уровня, формулировкой ответов на вопросы для собеседования;

- второй способ заключается в поиске визуальных вариантов решения заданий, предусмотренных задачами реконструктивного и творческого уровней.

Для выполнения вариантов заданий необходимо использовать следующие материалы: ватман ГОЗНАК, формат А4, линейка, карандаш, ластик, тушь, перо, черная гелевая ручка.

Вариант 1

1. Задачи репродуктивного уровня (вопросы для собеседования и оценки знаний обучающихся)

Задание 1. Дать характеристику понятия «шрифтовая графика».

Задание 2. Охарактеризовать специфику формообразования в проектировании шрифтовых композиций.

2. Задачи реконструктивного уровня

Задание 1. Вычертить на плоскости каждого листа для эскизов формата А4 2 одинаковых квадрата с вписанными в них окружностями одного размера, композиционно уравновесив их.

3. Задачи творческого уровня

Задание 1. В одном из подготовленных листов создать 2 эскиза для композиции, в основе которой лежит буква «А», в технике черно-белой пятновой графики.

Задание 2. В одном из подготовленных листов создать 2 эскиза для композиции, в основе которой лежит буква «Н», в технике черно-белой линейно-пятновой графики.

Вариант 2

1. Задачи репродуктивного уровня (вопросы для собеседования и оценки знаний обучающихся)

Задание 1. Дать характеристику понятия «очертание» в контексте шрифтовой графики.

Задание 2. Раскрыть роль формы и ритма в проектировании графем различных шрифтов.

2. Задачи реконструктивного уровня

Задание 1. Вычертить на плоскости каждого листа для эскизов формата А4 2 одинаковых окружности с вписанными в них квадратами одного размера, композиционно уравновесив их.

3. Задачи творческого уровня

Задание 1. В одном из подготовленных листов создать 2 эскиза для композиции, в основе которой лежит буква «К», в технике черно-белой линейной графики.

Задание 2. В одном из подготовленных листов создать 2 эскиза для композиции, в основе которой лежит буква «С», в технике черно-белой линейно-пятновой графики.

Тема 2.2. Методика построения рубленого шрифта.

Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтом

Практическое задание № 5. Построение рубленого шрифта

(2 часа)

Цель: отработка навыков построения рубленого шрифта на примере букв, имеющих похожие очертания.

Задание: с помощью схем по построению графем рубленого шрифта выполнить построение нескольких букв с различными вариантами их формообразования (Приложение Д).

Технология выполнения задания:

1. Размещение выполненных графем рубленого шрифта на плоскости листа свободное с соблюдением основных законов композиции. Графемы рубленого шрифта могут быть различного размера в соответствии с существующими пропорциями.
2. Распределять в работе массу белого и черного.
3. Задание необходимо выполнять в технике линейной, пятновой, линсйной и пятновой графики.

Формат: двойной тетрадный лист в клетку.

Количество заданий: 1 вариант.

Художественные материалы и инструменты: карандаш, гелевая ручка, маркер, черный фломастер.

Методические указания по выполнению работы:

В процессе выполнения задания у обучающегося, как правило, не возникает существенных трудностей. Для преодоления возможных прогнозируемых отступлений в работе над освоением конструкции букв необходимо использовать миллиметровую бумагу или тетрадный лист в клеточку. Такая тщательная подготовка обучающимся к выполнению задания – залог успешного овладения конструктивными особенностями различных букв и формирования представлений о их сомасштабности.

Обучающемуся следует обратить внимание на специфику формообразования графем. В случае, когда рубленый шрифт имеет четкие лаконичные формы, например в написании букв «А», «Л», «Д» и др., необходимо и все остальные буквы выполнять в соответствии с этим же принципом. При вариации конструкции рубленого шрифта с некоторыми отступлениями при сочетании линий в формировании букв «Л», «Х», «Ц» и пр. также следует придерживаться выбранного обучающимся направления.

Список осн. литературы [3, с. 319, 348, 452–454].

Список доп. литературы [4; 13, с. 54, 55–57; 15, с. 8, 9, 16; 23, с. 13, 17, 19; 25, с. 124, 127, 129, 277, 278; 31; 33; 37].

*Тема 2.3. Разновидности шрифтовых композиций,
их вариации. Особенности составления шрифтовых
композиций: традиции и новации*

**Практическое задание № 6. Создание шрифтовой композиции
из 33 букв алфавита на основе рубленого шрифта*
(10 часов)**

Цель: выработка навыков работы с рубленным шрифтом в процессе формирования устойчивой динамичной/статичной композиции из 33 букв алфавита на основе их ритмической организации.

Задание: используя 33 буквы алфавита, создать целостную композицию, в которой с помощью пятновой и линейной графической техники можно выявить характер и форму букв рубленого шрифта (Приложение Е).

Технология выполнения задания:

1. Выполнить 2–3 эскиза общего композиционного решения работы.
2. Выполнить задание с помощью ритма букв алфавита.
3. Размещение графем рубленого шрифта на плоскости листа свободное с соблюдением основных законов композиции. Графемы рубленого шрифта могут быть различного размера в соответствии с существующими пропорциями.
4. По сторонам листа необходимо оставить по 3–4 см.
5. Распределять в работе массу белого и черного.
6. Задание необходимо выполнять в технике линейной, пятновой, линейной и пятновой графики.

Формат: А4, бумага ГОЗНАК.

Количество заданий: 1 вариант.

Художественные материалы и инструменты: гуашь черная глубокая, кисть, тушь, перо, гелевая ручка, карандаш, линейка.

Методические указания по выполнению работы:

Данное практическое задание можно успешно выполнить, усвоив в процессе работы особенности формообразования рубленого шрифта. При выполнении этого графического упражнения у обучающегося могут возникнуть некоторые затруднения, связанные с масштабированием букв, их технической обработкой с помощью линий. Большинство обучающихся стремится сделать буквы визуально объемными, с левой стороны буквы используя тонкие линии, а с правой – равномерно утолщая их. С одной стороны, это не умаляет достоинства будущей композиции из рубленого шрифта, с другой – буквы становятся дисгармоничными в виду нарушения пропорций.

Избежать возникающих затруднений и создать полноценную шрифтовую композицию обучающийся может, приняв во внимание некоторые рекомендации. Во-первых, можно использовать буквы одного масштаба, располагая их последовательно в вертикальном столбце. Также можно применять выворотку, разместив белые буквы на черном фоне. Использование выворотки в работе может быть частичным, в виде шахматной доски, например. Во-вторых, композиция будет целостной в том случае, если обучаю-

щийся разместит в ней графемы рубленого шрифта только двух или трех кеглей, но не более. В-третьих, часть букв можно выполнить линейной обводкой, а остальные – пятновой заливкой. Следует помнить, что при таком решении соотношение массы белого и черного в работе должно быть близко к 30 к 70 %, как в отношении светлого к темному, так и темного к светлому.

Список осн. литературы [3, с. 319, 348, 452–454].

Список доп. литературы [5, с. 14–17; 6, с. 53–56, 59, 62; 18, с. 34, 37, 39; 20, с. 9–11; 25, с. с. 124, 127, 129, 277, 278; 35; 36].

Разноуровневые практические задания, включая вопросы для собеседования и оценки знаний обучающихся, выполняются двумя способами:

- первый способ связан с краткой характеристикой и пониманием основных моментов задания, решением задач репродуктивного уровня, формулировкой ответов на вопросы для собеседования;

- второй способ заключается в поиске визуальных вариантов решения заданий, предусмотренных задачами реконструктивного и творческого уровней.

Для выполнения вариантов заданий необходимо использовать следующие материалы: ватман ГОЗНАК, формат А4, линейка, карандаш, ластик, тушь, перо, черная гелевая ручка.

Вариант 1

1. Задачи репродуктивного уровня (вопросы для собеседования и оценки знаний обучающихся)

Задание 1. Перечислите разновидности шрифтовых композиций. Дайте их описание и краткую характеристику.

Задание 2. Расскажите об особенностях составления шрифтовых композиции в традиционном и инновационном ключе. Приведите примеры из практики.

2. Задачи реконструктивного уровня

Задание 1. Вычертите на плоскости листа для эскизов формата А4 3 одинаковых прямоугольника одного размера, композиционно уравновесив их.

3. Задачи творческого уровня

Задание 1. В одном из подготовленных прямоугольников в технике черно-белой графики создать формальную композиционную схему, состоящую из линий и пятен, на основе симметрии.

Задание 2. В одном из подготовленных прямоугольников в технике черно-белой графики создать формальную композиционную схему, состоящую из линий и пятен, на основе асимметрии.

Задание 3. В одном из подготовленных прямоугольников в технике черно-белой графики создать формальную композиционную схему, состоящую из линий и пятен, на основе выворотки.

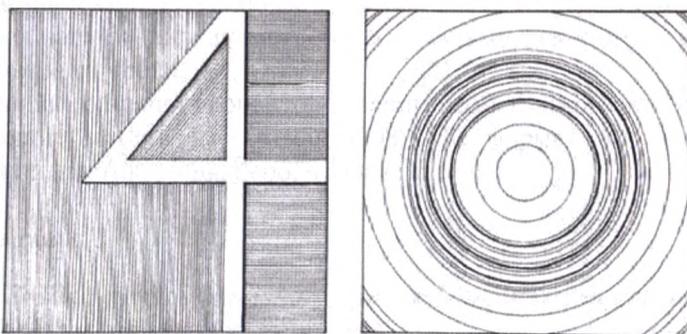
Практические задания, отмеченные знаком «*», обязательны для выполнения обучающимися заочной формы.

РАЗДЕЛ 3. ЕДИНСТВО ФОРМЫ И СТИЛЯ В СОЗДАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ШРИФТОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Тематика и нумерация практических заданий дана в соответствии с тематическим планом дисциплины «Основы современной шрифтовой культуры».

Тема 3.1. Шрифт как часть визуальной культуры современности. Роль и значение формы в создании шрифтовых композиций различных стилей

Практическое задание № 7. Графическая обработка двух цифр* (8 часов)

Цель: изучение особенностей композиционного формообразования на примере рассмотрения строения и выявления формы цифр с помощью линейной и пятновой графической техники.

Задание: в квадратах размером 15х15 см осуществить графическую обработку двух различных цифр, выявляя их форму с помощью линейной и пятновой техники (Приложение Ж).

Технология выполнения задания:

1. Выполнить по 3–4 эскиза для графической обработки каждой из цифр.
2. Композиционное размещение квадратов в пространстве листа свободное с соблюдением основных законов композиции.

3. В процессе выявления формы цифр необходимо использовать графические приемы работы линией, пятном, пятном и линией.

Формат: А3, бумага ГОЗНАК.

Количество заданий: 2 варианта.

Художественные материалы и инструменты: гуашь черная глубокая, кисть, тушь, перо, гелевая ручка, карандаш, линейка, циркуль.

Методические указания по выполнению работы:

Для успешного выполнения данного задания обучающемуся необходимо изначально определиться со следующими моментами. Во-первых, важно понимать, будут ли выбранные цифры иметь грани для визуального объема. Во-вторых, в процессе эскизирования следует подобрать наиболее выразительную для цифры форму, при наличии которой визуальные искажения будут минимальны. От этих особенностей формообразования будет зависеть будущее графическое решение разрабатываемых цифр.

При наличии объема у формы цифры рационально использовать линейную графику, выбирая преимущественно диагональное направление линий от левого нижнего угла к правому верхнему. На боковой грани цифры направление линий от диагонального меняется на вертикальное. Визуально этот эффект напоминает движение линии по объемной геометрической форме, точно повторяющей ее очертания. При этом толщина линий может быть разной. Например, чередование белых просветов и черных линий лучшего всего выполнять на одинаковом расстоянии. Так, если ширина черной линии 5 мм, то белый просвет будет идентичен. Если линии тонкие, то лучше всего сделать их более густыми с минимальным просветом. Такой графический прием часто используется при необходимости создать в черно-белой работе серый оттенок.

В случае, когда форма для цифры плоская и работа выполняется плоскостно, без формирования трехмерного пространства, то можно применить следующее чередование линий. Например, линии с изменяющейся толщиной и просветом по мере удаления или

приближения к центру работы. Такой графический прием имеет желательный эффект при обработке формы цифр «0» и «8».

Если форма цифры, в частности «6», образуется по принципу развития спирали, то можно применить оптические иллюзии, создав вогнутую или выпуклую поверхность. В процессе работы в данной технике эффективно использовать шахматный рисунок, чередуя диагонально черные и белые пятна.

Задание по графической обработке шифр не исключает пятнового графического подхода или использования смешанной техники – комбинации линий и пятен. Важно помнить, что, прежде всего, необходимо подчеркнуть и выявить конструкцию цифры, а не разрушить ее до основания.

Список осн. литературы [1, с. 219, 287; 3, с. 417, 419].

Список доп. литературы [7; 11, с. 114–127; 18, с. 17, 18, 21–23; 34].

Разноуровневые практические задания, включая вопросы для собеседования и оценки знаний обучающихся, выполняются двумя способами:

- первый способ связан с краткой характеристикой и пониманием основных моментов задания, решением задач репродуктивного уровня, формулировкой ответов на вопросы для собеседования;

- второй способ заключается в поиске визуальных вариантов решения заданий, предусмотренных задачами реконструктивного и творческого уровней.

Для выполнения вариантов заданий необходимо использовать следующие материалы: ватман ГОЗНАК, формат А4, линейка, карандаш, ластик, тушь, перо, черная гелевая ручка.

Вариант 1

1. Задачи репродуктивного уровня (вопросы для собеседования и оценки знаний обучающихся)

Задание 1. Дайте характеристику возможных вариантов использования шрифта в визуальной культуре современности.

Задание 2. Опишите роль и значение формы в создании шрифтовых композиций различных стилей. Приведите примеры из практики.

2. Задачи реконструктивного уровня

Задание 1. Вычертить на плоскости листа для эскизов формата А4 4 квадрата одинакового размера, композиционно уравновесив их.

3. Задачи творческого уровня

Задание 1. В одном из подготовленных квадратов выполнить черно-белую графическую обработку любого простого числа, выявив его форму с помощью пятновой техники.

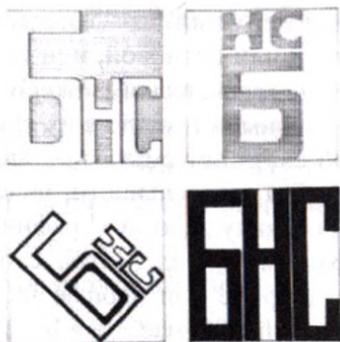
Задание 2. В одном из подготовленных квадратов выполнить черно-белую графическую обработку любого простого числа, выявив его форму с помощью техники работы линией.

Задание 3. В одном из подготовленных квадратов выполнить черно-белую графическую обработку любого простого числа, выявив его форму с помощью линейно-пятновой техники на основе симметричной открытой модульной композиции.

Задание 4. В одном из подготовленных квадратов выполнить черно-белую графическую обработку любого простого числа, выявив его форму с помощью линейно-пятновой техники на основе асимметричной закрытой композиции.

Тема 3.2. Психология восприятия шрифтовых форм. Четкость, ясность и удобочитаемость графем

Практическое задание № 8. Графическое изображение инициалов* (8 часов)

Цель: выработка навыков создания удобочитаемых шрифтовых композиций с четкими и ясными очертаниями форм графем на примере сочетания трех букв инициалов (Приложение 3).

Задание: в 4 квадратах размером 10x10 см осуществить композиционный поиск и графическую обработку букв инициалов.

Технология выполнения задания:

1. Выполнить 10–12 вариантов эскизов для графической обработки инициалов.
2. В процессе графической обработки инициалов использовать технические приемы работы пятном и линией.
3. Композиционное размещение квадратов в пространстве листа свободное с соблюдением основных законов композиции.

Формат: А3, бумага ГОЗНАК.

Количество заданий: 6 вариантов.

Художественные материалы и инструменты: карандаш, тушь, перо, гелевая ручка, гуашь черная глубокая.

Методические указания по выполнению задания:

Сложность данного задания заключается в умении вести работу на основе конкретного материала. У обучающихся сочетание букв в инициалах индивидуально и не подлежит замене. Часто складывается так, что сочетание букв трудно вписать в общую композицию, они могут быть мало выразительны для восприятия. Например, если три буквы одинаковы, то надо искать особые виртуозные графические подходы, позволяющие добиться качественного результата в предложенном художественном решении.

В целом трудно прогнозировать возможные ошибки и неточности, которые может допустить обучающийся при выполнении задания. Эти ошибки могут быть связаны с неумением выбирать шрифтовые гарнитуры, их толщину и плотность тона, соединять их в общее визуальное решение, незнанием, выводить буквы за плоскость квадрата или нет, какие графические подходы использовать – чисто линейный или пятновой, или смешанный линейно-пятновой. Неточности в графической интерпретации инициалов могут быть условны, спорны, в практике их существует бесконечное множество. В этой связи нет смысла останавливаться на комментарии каждой ошибки в отдельности, целесообразно еще раз обратиться к важному правилу работы в графических техниках.

Во-первых, необходимо определиться с принципом работы: белые буквы на черном фоне или черные на белом. Во-вторых, важно выдержать соотношение масс белого и черного в работе

(30 к 70 %) в любой пропорции. В-третьих, нужно стараться избегать дробности в работе, заполняя белые буквы черным рисунком или наоборот.

Список осн. литературы [2, с. 217, 218, 253–254; 3, с. 416–419, 427].

Список доп. литературы [8, с. 117, 124–129; 12, с. 16, 23–25; 21, с. 110–112; 29; 30; 35].

Разноуровневые практические задания, включая вопросы для собеседования и оценки знаний обучающихся, выполняются двумя способами:

- первый способ связан с краткой характеристикой и пониманием основных моментов задания, решением задач репродуктивного уровня, формулировкой ответов на вопросы для собеседования;

- второй способ заключается в поиске визуальных вариантов решения заданий, предусмотренных задачами реконструктивного и творческого уровней.

Для выполнения вариантов заданий необходимо использовать следующие материалы: ватман ГОЗНАК, формат А4, линейка, карандаш, ластик, тушь, перо, черная гелевая ручка.

Вариант 1

1. Задачи репродуктивного уровня (вопросы для собеседования и оценки знаний обучающихся)

Задание 1. Какими правилами необходимо руководствоваться при создании удобочитаемых шрифтовых форм?

Задание 2. В каком соотношении применяются функциональный и художественный подходы в проектировании шрифтовых форм? Приведите различные примеры из практики.

2. Задачи реконструктивного уровня

Задание 1. Вычертить на плоскости каждого листа для эскизов формата А4 4 квадрата одинакового размера, композиционно уравновесив их.

3. Задачи творческого уровня

Задание 1. В одном из подготовленных листов с квадратами создать из инициалов своего имени 4 варианта черно-белых композиций в технике линейной и пятновой графики на основе асимметрии и модульности форм.

Задание 2. Во втором подготовленном листе с квадратами создать из инициалов своего имени 4 варианта черно-белых компози-

ций в технике линейной и пятновой графики на основе различных вариантов симметрии и линейного типа композиции.

Тема 3.3. Изображение на основе шрифта

Практическое задание № 9. Создание изображения из различных шрифтовых гарнитур (10 часов)

Цель: проверка выработанных навыков формирования художественного пластического языка на основе соединения различных шрифтовых гарнитур в целостной композиции, имитирующей конкретное изображение.

Задание: в квадрате размером 20x20 см создать композицию с изображением архитектурного сооружения, животного, парусника и пр., используя в качестве основы графемы рубленого шрифта в различных пропорциях (Приложение И).

Технология выполнения задания:

1. Разработать 2–3 варианта эскизов изображения на основе шрифта в карандаше.

2. Выполнить тональную проработку утвержденного эскиза в технике черно-белой графики. Распределить массы белого и черного для создания устойчивой композиции.
3. Выполнить 2–3 эскиза в цвете, используя локальную пятновую заливку и 4–5 оттенков (черный и белый цвет в качестве дополнительных).
4. Выполнить чистовой вариант в соответствии с утвержденным эскизом в цвете.

Формат: А3, бумага ГОЗНАК, бумага для акварели.

Количество заданий: 1 вариант.

Художественные материалы и инструменты: гуашь художественная, кисть, карандаш, линейка.

Методические указания по выполнению задания:

В процессе выполнения данного задания необходимо определить шрифтовую гарнитуру, преобладающую в работе. Это должна быть единая гарнитура для всего задания – рубленой формы или с засечками, простая в конструктивном отношении. При этом нет смысла использовать сложные шрифты, например готические (как правило, пользующиеся популярностью у обучающихся) или каллиграфию. Это обстоятельство связано с тем, что одна из задач упражнения – добиться лаконичности и чистоты искомой формы.

Сложность задания заключается в умении подобрать и сгруппировать графемы букв таким образом, чтобы получилось цельное изображение объекта (определенный предмет, животное, насекомое и пр.). В этом упражнении нельзя добавлять рисованные детали, например, глаза, уши, мордочку животного, элементы одежды, конструктивные элементы в таких объектах, как парусник, зонтик, утюг, автомобиль и др. Если необходимо нарисовать у животного глаза или маленькие уши, то следует подобрать букву, форма которой будет четко соответствовать оригиналу.

Чтобы избежать в процессе работы над заданием возможных затруднений или неточностей, ведущих к потере образности и качества, целесообразно использовать ограниченное количество букв, часть из которых – крупного масштаба. Если обучающийся ведет работу над телом животного, то можно применить 3–4 крупные буквы и несколько маленьких, усиливающих визуальное ре-

шение и подчеркивающих его форму. Также в одной части работы буквы следует группировать плотно, в другой – использовать отдельно стоящие графемы.

Данное задание может быть выполнено обучающимся с использованием черного и белого цветов или применением гаммы из цветных оттенков. При этом гамму лучше всего составлять из оттенков одного цвета в разбеле и затемнении с примесью черного. Исключено применение контрастных по цвету цветов, поскольку это усложнит восприятие визуального решения в целом.

Список осн. литературы [3, с. 315–317, 338, 340, 344].

Список доп. литературы [15, с. 9–17; 22, с. 190–196, 208; 24, с. 14, 17, 19, 24, 27; 28; 29; 35; 36].

Разноуровневые практические задания, включая вопросы для собеседования и оценки знаний обучающихся, выполняются двумя способами:

- первый способ связан с краткой характеристикой и пониманием основных моментов задания, решением задач репродуктивного уровня, формулировкой ответов на вопросы для собеседования;

- второй способ заключается в поиске визуальных вариантов решения заданий, предусмотренных задачами реконструктивного и творческого уровней.

Для выполнения вариантов заданий необходимо использовать следующие материалы: ватман ГОЗНАК формата А4, карандаш, ластик, гуашь художественная, кисть.

Вариант 1

1. Задачи репродуктивного уровня (вопросы для собеседования и оценки знаний обучающихся)

Задание 1. Возможно ли подходить к анализу и характеристике шрифтов как знаков и изобразительных элементов? Аргументируйте свой ответ, опираясь на примеры из практики.

Задание 2. Какими моментами необходимо руководствоваться при создании изображения из различных шрифтовых гарнитур? Приведите примеры из практики.

2. Задачи реконструктивного уровня

Задание 1. Вычертить на плоскости листа для эскизов формата А4 2 одинаковых квадрата любого размера, композиционно уравновесив их.

3. Задачи творческого уровня

Задание 1. В одном из квадратов на основе графем рубленого шрифта в технике цветной графики (используя 2–3 оттенка цвета) создать динамичную композицию, имитирующую конкретное изображение (архитектурное сооружение, животное, парусник и пр.).

Задание 2. Во втором квадрате на основе графем рубленого шрифта в технике цветной графики (используя 2–3 оттенка цвета) создать статичную композицию, имитирующую конкретное изображение (архитектурное сооружение, животное, парусник и пр.).

Тема 3.4. Шрифт как часть изображения

Практическое задание № 10. Совмещение изображения и шрифта в композиции

(10 часов)

Цель: выработка навыков формирования целостной композиции на основе совмещенных стилизованного изображения и его текстового начертания в соответствии с определенной идеей или образом.

Задание: разработать целостную композицию на основе совмещенных стилизованного изображения и его текстового начертания в единой стилистике (Приложение К).

Технология выполнения задания:

1. Разработать 3–4 варианта эскизов силуэтного изображения конкретного предмета, выполнить 3–4 варианта его стилизации.
2. Произвести поиск или разработать подходящие по стилистике графы для названия выбранного для изображения предмета.
3. Разработать 4–5 вариантов совмещения изобразительного элемента и его текстового начертания с соблюдением основных законов композиции.
4. В процессе выполнения задания необходимо использовать графические средства работы пятном или линиями.

Формат: А3, бумага ГОЗНАК.

Количество заданий: 1 вариант.

Художественные материалы и инструменты: гуашь черная глубокая, кисть, тушь, перо, гелевая ручка, карандаш, линейка.

Методические указания по выполнению задания:

Специфика данного графического задания связана с умением стилизовать изображение. Графическое решение в этом случае следует формировать на основе простой лаконичной формы. Это может быть силуэт или предмет / объект, форма которого образована одной линией. Если обучающийся выбирает для работы над заданием животное, то можно изобразить или его голову, или его целиком. В данном задании важна не только пластика животного, его характер или характерные особенности любого другого объекта для работы, а возможность вписать его, например, в простую геометрическую форму. Ценно не портретное сходство, а простота и уникальность предложенного решения.

В этом задании важно не только создать лаконичное изображение, но и соединить его с графическим начертанием букв. По-

этому обучающемуся необходимо учитывать несколько особенностей ведения работы:

- соответствие стилистики изображения форме и начертанию графем;

- величина изображения и шрифта. Изображение не может быть умышленно крупным, а текст мелким. При этом величина шрифтовых гарнитур может преобладать над небольшим изображением;

- изображение должно дополнять слово, используемое в задании, являться визуальным акцентом;

- распределение масс черного и белого в работе (30 к 70 % в любом соотношении). Важно понимать, что общее композиционное решение не может быть дробным – это исключено;

- поскольку перед обучающимся поставлены конкретные задачи, то при выполнении задания следует избегать возможности вписывать изображение в одну из букв используемого слова.

Перечисленные позиции ведения задания носят рекомендательный характер, поскольку каждое решение имеет свои характерные особенности. Устранение ошибок и неточностей в учебной работе обучающегося возможно только в ходе проведения консультаций.

Список осн. литературы [1, с. 17, 19, 37–39, 41–44, 56–59; 3, с. 152–154, 171–173].

Список доп. литературы [8, с. 39, 41–47; 18, с. 116, 118, 121–123; 27, с. 197–199, 214–218].

Разноуровневые практические задания, включая вопросы для собеседования и оценки знаний обучающихся, выполняются двумя способами:

- первый способ связан с краткой характеристикой и пониманием основных моментов задания, решением задач репродуктивного уровня, формулировкой ответов на вопросы для собеседования;

- второй способ заключается в поиске визуальных вариантов решения заданий, предусмотренных задачами реконструктивного и творческого уровней.

Для выполнения вариантов заданий необходимо использовать следующие материалы: ватман ГОЗНАК, формат А4, линейка, карандаш, ластик, тушь, перо, черная гелевая ручка.

Вариант 1

1. Задачи репродуктивного уровня (вопросы для собеседования и оценки знаний обучающихся)

Задание 1. Какие приемы стилизации изображения можно использовать для визуализации конкретного понятия, слова, выражения? Аргументируйте свой ответ, основываясь на анализе конкретных примеров из практики.

Задание 2. Какими моментами необходимо руководствоваться при совмещении в композиции изображения и шрифта? Приведите примеры из практики.

2. Задачи реконструктивного уровня

Задание 1. Вычертить на плоскости листов для эскизов формата А4 2 одинаковых прямоугольника любого размера, композиционно уравновесив их.

3. Задачи творческого уровня

Задание 1. В одном из листов с прямоугольниками в технике линейной и пятновой черно-белой графики осуществить стилизацию любого растения, форму которого возможно будет совместить с его описанием с помощью шрифтовой гарнитуры.

Задание 2. В другом листе с прямоугольниками в технике линейной и пятновой черно-белой графики осуществить стилизацию любого животного, форму которого возможно будет совместить с его описанием с помощью шрифтовой гарнитуры.

Практические задания, отмеченные знаком «*», обязательны для выполнения обучающимися заочной формы.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная практическая работа по разделам дисциплины «Основы современной шрифтовой культуры» не предусмотрена учебным планом рабочей программы для очной формы обучения.

В качестве самостоятельной практической работы обучающихся заочной формы для успешного освоения дисциплины, систематического и качественного выполнения практических заданий (для очной формы – по желанию) можно предложить следующие виды заданий:

- посещение художественных и тематических выставок, государственных музеев и частных галерей;
- выполнение работ соответствующего уровня для дальнейшего участия в различных художественных выставках, фестивалях и конкурсах в номинации «Графика»;
- самостоятельное изучение дисциплины (чтение учебных пособий, учебников, книг, журналов, каталогов художественных выставок, альбомов);
- поиск наглядного материала и обзор литературы из электронных источников;
- подготовительная работа к выполнению практических заданий с использованием различных художественных материалов;
- самостоятельное выполнение практических заданий;
- графические зарисовки с натуры, по памяти, по представлению;
- разработка эскизов по темам практических заданий;
- поиск изобразительного материала по темам практических занятий;
- обработка эскизного материала вручную и с помощью графических редакторов;
- письменный анализ найденного композиционного решения;
- создание качественной электронной копии практических и творческих заданий в виде фотофайла соответствующего размера

(не менее 20 см по большей стороне), разрешения (300 dpi), цветового профиля и цветопередачи (СМΥК – для печати, RGB – для электронного просмотра);

- включение выполненных работ в постепенно формируемое и самостоятельно оформляемое «Портфолио» обучающегося;

- эстетически-выразительное оформление учебно-творческих заданий: паспарту, багет (по необходимости).

2.1. Требования, предъявляемые к результатам самостоятельной работы обучающихся

К результатам выполнения самостоятельной работы обучающихся предъявляются следующие требования:

1. Аргументированный ответ на вопросы для собеседования из теоретической части разноуровневых заданий в соответствии с темами и разделами дисциплины.

2. Промежуточная защита практической части разноуровневых заданий, устная аргументация.

3. Промежуточная защита подготовительного эскизного материала к практическим заданиям.

3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы контроля по дисциплине «Основы современной шрифтовой культуры»

В качестве форм текущего контроля по дисциплине «Основы современной шрифтовой культуры» применяются следующие показатели:

1. Выполнение *разноуровневых практических заданий* по темам дисциплины, их текущий просмотр, обсуждение и защита по принципу композиционного анализа. В разноуровневые задания входит перечень вопросов для собеседования, поэтому обучающемуся необходимо представить аргументированный ответ с указанием на конкретные примеры из практики.
2. *Композиционный анализ* подготовительного эскизного материала к практическим заданиям, его обсуждение и защита, выход на чистовой вариант.

Промежуточный контроль по итогам освоения дисциплины «Основы современной шрифтовой культуры» (по окончании 7-го семестра для очной и заочной форм обучения) проводится в форме **зачета**, предполагающего комбинированную форму оценки знаний и умений.

Во время зачета обучающиеся представляют:

1. *Композиционный анализ* выполненных практических заданий.
2. *Презентацию и защиту* выполненных практических работ.

Основные требования к выполненным практическим работам:

- оформление эскизных поисков на единый формат А3 на белом или нейтрально сером фоне; в папку «Портфолио» формата А4;

- оформление чистовых вариантов творческих работ в паспорту, багет (по необходимости).

Для получения зачета необходимо выполнить задания по приведенному ниже перечню.

Перечень тем практических заданий:

- практическое задание № 1. Разновидности шрифтовых форм от Древнего мира до Нового времени;
- практическое задание № 2. Рубленый шрифт и антиква. Специфика их применения;
- практическое задание № 3. Разновидности шрифтов в современном изобразительном искусстве;
- практическое задание № 4. Шрифтовая графика как основа формообразования букв и их начертаний;
- практическое задание № 5. Методика построения рубленого шрифта. Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтом;
- практическое задание № 6. Разновидности шрифтовых композиций, их вариации. Особенности составления шрифтовых композиций: традиции и новации;
- практическое задание № 7. Шрифт как часть визуальной культуры современности. Роль и значение формы в создании шрифтовых композиций различных стилей;
- практическое задание № 8. Психология восприятия шрифтовых форм. Четкость, ясность и удобочитаемость графем;
- практическое задание № 9. Изображение на основе шрифта;
- практическое задание № 10. Шрифт как часть изображения.

3.2. Параметры и критерии оценки учебно-творческих работ на зачетном просмотре

Таблица 1

Интегративные параметры и критерии

Параметры	Критерии
1. Сюжетность	1. Выражение сюжетно-тематической основы в шрифтовой композиции. 2. Соответствие сюжета визуально-образному решению учебных и творческих задач. 3. Выявление сюжета через элементы, присутствующие в графической работе
2. Образность	1. Оригинальность художественного образа. 2. Образное единство графической работы.

Параметры	Критерии
	3. Соответствие визуального воплощения художественного образа поставленным в графической работе задачам
3. Стилиевое единство	1. Взаимодействие элементов композиционного построения (в формальной композиции). 2. Единство изобразительной стилистики и пластики в графической работе. 3. Взаимодействие художественных, графических и декоративных средств для выражения замысла работы (шрифтовой композиции)

Таблица 2

Художественно-выразительные параметры и критерии

Параметры	Критерии
1. Композиция	1. Соответствие формальной композиционной схемы работы поставленной в теме задаче. 2. Построение композиции с учетом поставленной в теме задачи (статика, динамика, контраст, нюанс и пр.). 3. Применение средств черно-белой / цветной графики в построении композиции работы. 4. Применение пластических средств в построении композиции работы. 5. Применение средств стилизации в шрифтовой композиции
2. Изображение	1. Соответствие изобразительного решения поставленной в графической работе задаче. 2. Соответствие изобразительного решения работы творческому замыслу. 3. Соответствие форм стилизации изобразительному решению графической работы

Параметры	Критерии
3. Техника исполнения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выбор графической техники, соответствующей конкретной теме решения шрифтовой композиции. 2. Владение техникой формообразования предметов на плоскости. 3. Владение выразительными графическими и декоративными техниками. 4. Качество технического исполнения графической работы. 5. Формирование авторского пластического языка

Таблица 3

Мотивационные параметры и критерии

Параметры	Критерии
1. Разработка творческих замыслов	<ol style="list-style-type: none"> 2. Предложение нескольких графических вариантов решения творческой задачи. 3. Убедительность предлагаемых решений
2. Поиск способов композиционного построения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обоснованность выбора способов композиционного построения. 2. Неординарность предлагаемых способов композиционного построения
3. Систематичность и самостоятельность в практическом задании	<ol style="list-style-type: none"> 1. Самостоятельность в последовательности выполнения практического задания. 2. Увеличение доли самостоятельных решений, предлагаемых в творческой работе

Методика оценивания

Выполняемые обучающимися учебно-творческие задания и проекты оцениваются по каждому из 28 критериев по 4-балльной шкале: 5, 4, 3, 2 балла («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» соответственно).

При различных видах контроля (текущий, промежуточный, итоговый) для оценивания обучающихся по 4-балльной системе учитываются следующие параметры:

- оценка *«отлично»* (5 баллов) выставляется обучающемуся, если задания выполнены в полном объеме. Обучающийся владеет системой знаний о правилах ведения творческой практической работы, различными формальными композиционными приемами, правилами сопоставления цветов, средствами графики, демонстрирует свое творческое видение, выработанный авторский знаковый графический и художественно-пластический язык. Прделанная обучающимся работа удовлетворяет 90–100 % от общего объема приведенных критериев (25–28 критериев).

- оценка *«хорошо»* (4 балла) выставляется обучающемуся, если задания выполнены в полном объеме, но допущен ряд несущественных ошибок в одном из заданий, связанных с правилами сопоставления цветов, со стандартной подачей знакового графического языка. Прделанная обучающимся работа удовлетворяет 71–89 % от общего объема приведенных критериев (20–24 критерия).

- оценка *«удовлетворительно»* (3 балла) выставляется обучающемуся, если задания выполнены в полном объеме, но обучающийся испытывает затруднения с применением различных формальных композиционных приемов, правил сопоставления цветов, средств графики. Прделанная обучающимся работа удовлетворяет 51–70 % от общего объема приведенных критериев (14–19 критериев).

- оценка *«неудовлетворительно»* (2 балла) выставляется обучающемуся, если задания выполнены не в полном объеме и допущен ряд грубых ошибок, связанных с применением различных формальных композиционных приемов, правил сопоставления цветов, средств графики, созданием образов, моделированием форм и пр. Прделанная обучающимся работа удовлетворяет менее 50 % от общего объема приведенных критериев (менее 14 критериев).

3.3. Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы соответствуют следующим показателям.

1. Критерии оценки обучающегося на вопросы для собеседования:

– оценка *«отлично»* (5 баллов) выставляется обучающемуся, проявившему всесторонние и глубокие знания материала литера-

туры, а также творческие способности в ее понимании и изложении;

– оценка *«хорошо»* (4 балла) ставится обучающемуся, проявившему полное знание материала, освоившему основную рекомендованную литературу, показавшему стабильный характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и пополнению в ходе последующего обучения;

– оценка *«удовлетворительно»* (3 балла) ставится обучающемуся, проявившему знания в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, допустившему неточности в ответе, но обладающему необходимыми знаниями и умениями для их устранения при корректировке со стороны преподавателя;

– оценка *«неудовлетворительно»* (2 балла) ставится обучающемуся, показавшему существенные пробелы в знании основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без подготовки по данной дисциплине.

2. Критерии оценки обучающегося по выполнению практической части разноуровневых заданий и подготовительного эскизного материала к практическим заданиям соответствуют перечню, приведенному в таблицах 1, 2, 3 раздела «Контрольно-измерительные материалы» практикума.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1. Проненко, Л. И. Каллиграфия для всех [Текст] / Л. И. Проненко. – Москва: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011. – 333 с.: ил.
2. Соколов-Ремизов, С. Н. Живопись и каллиграфия Китая и Японии [Текст] / С. Н. Соколов-Ремизов. – Москва: Либроком, 2016. – 256 с.
3. Феличи, Д. Типографика: шрифт, верстка, дизайн [Текст] / Д. Феличи; пер. с англ. С. И. Понамаренко. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2014. – 496 с.

Дополнительная литература

4. Большаков, М. В. Книжный шрифт [Электронный ресурс] / М. В. Большаков, Г. В. Гречиго, А. Г. Шицгал. – Режим доступа: <http://www.twirpx.com/file/333621>. – Загл. с экрана.
5. Буковецкая, О. А. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет [Текст] / О. А. Буковецкая. – Москва: ДМК, 2000. – 300 с.: ил.
6. Воронецкий, Б. В. Шрифт [Текст] / Б. В. Воронецкий. – Ленинград: Художник РСФСР, 1975. – 107 с.: ил.
7. Герасимов, А. А. Шрифтовая графика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. А. Герасимов. – Режим доступа: <http://www.studfiles.ru/preview/3053923>. – Загл. с экрана.
8. Ерошкин, В. Ф. Шрифт и шрифтовая композиция как фактор регуляции восприятия текста в системе визуальных коммуникаций [Текст] / В. Ф. Ерошкин. – Омск, 2012. – 170 с.: ил.
9. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959–1974 [Текст] / сост. И. Д. Кричевский. – Москва: Книга, 1977. – 186 с.
10. Кудрявцев, А. И. Шрифт. История. Теория. Практика [Текст] / А. И. Кудрявцев. – Москва, 2003. – 247 с.: ил.
11. Морган, М. Буквицы: декоративная каллиграфия [Текст]: энциклопедия / М. Морган; пер. с англ. И. Д. Голыбиной. – Москва: АРТ-Родник, 2007. – 256 с.: ил.

12. Ноордзей, Г. Штрих. Теория письма [Текст] / Г. Ноордзей. – Москва: Д. Аронов, 2013. – 88 с.
13. Олешко, Е. В. Газетно-журнальный шрифт как компонент информационной культуры современного общества: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Е. В. Олешко. – Екатеринбург, 2010. – 209 с.: ил.
14. Осетрова, О. В. Шрифт: семиотические и психолого-эстетические аспекты [Текст]: учеб. пособие / О. В. Осетрова. – Воронеж, 2005. – 68 с.
15. Рийвес, Я. Стандартный шрифт [Текст] / Я. Рийвес. – Таллин: Валгус, 1987. – 20 с.
16. Салтыкова, Г. М. Шрифт [Текст]: учеб. пособие / Г. М. Салтыкова. – Москва: ДПК Пресс, 2014. – 11 с.: ил.
17. Семченко, П. А. Основы шрифтовой графики [Текст]: учеб. пособие для вузов / П. А. Семченко. – Минск: Высшая школа, 1978. – 96 с.: ил.
18. Смирнов, С. И. Шрифт и шрифтовой плакат [Текст] / С. И. Смирнов. – Москва: Плакат, 1980. – 144 с.: ил.
19. Таранов, Н. Н. Рукописный шрифт [Текст]: учеб. пособие для студентов полиграф. и худож. вузов / Н. Н. Таранов. – Львов: Вища школа, 1986. – 159 с.: ил.
20. Тарго, Э. Стандартный шрифт [Текст] / Э. Тарго. – Таллин: Валгус, 1970. – 13 с.
21. Телингатер, С. Искусство шрифта [Текст] / С. Телингатер. – Москва: Шрифт, 2015. – 184 с.: ил.
22. Чихольд, Я. Образцы шрифтов [Текст] / Я. Чихольд. – Москва: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2012. – 248 с.: ил.
23. Шицгал, А. Г. Русский гражданский шрифт [Текст] / А. Г. Шицгал. – Москва: Искусство, 1959. – 279 с.: ил.
24. Шицгал, А. Г. Русский рисованный книжный шрифт советских художников [Текст]: альбом образцов / А. Г. Шицгал. – Москва: Искусство, 1953. – 96 с.
25. Шицгал, А. Г. Русский типографский шрифт. Вопросы истории и практика применения [Текст] / А. Г. Шицгал. – Москва: Книга, 1985. – 255 с.: ил.
26. Шпаковский, Ю. Ф. Шрифты [Текст]: справ. пособие дизайнера / Ю. Ф. Шпаковский. – Минск: Харвест, 2006. – 336 с.
27. Шрифт в айдентике, рекламе, многостраничниках, упаковке, навигации, вебе и каллиграфии [Текст]: альбом / ред.-сост. М. Кумова, О. Калинкина, А. Филиппова. – Москва: КАК проект, 2013. – 393 с.: ил.

28. Виды шрифтов и их классификация. Использование разных видов шрифтов [Электронный ресурс]: статья. – Режим доступа: <http://fb.ru/article/207704/vidyi-shriftov-i-ih-klassifikatsiya-ispolzovanie-raznyih-vidov-shriftov>. – Загл. с экрана.
29. Каллиграфия. Искусство красивого письма [Электронный ресурс]: статья. – Режим доступа: <http://tehread.ru/kalligrafiya-iskusstvo-pisat-krasivo.html>. – Загл. с экрана.
30. Международная выставка каллиграфии. Работы участников проекта [Электронный ресурс]: электрон. каталог. – Режим доступа: <http://calligraphy-expo.com/rus/Gallery.aspx>. – Загл. с экрана.
31. Начертания различных видов шрифтов [Электронный ресурс]: статья. – Режим доступа: <http://learn.bdfoto.ru/?p=220>. – Загл. с экрана.
32. Основы типографики [Электронный ресурс]: статья. – Режим доступа: <http://naikom.ru/blog/archives/3959>. – Загл. с экрана.
33. Типографика [Электронный ресурс]: статья. – Режим доступа: <https://sites.google.com/site/typographicworkshop/tipografika>. – Загл. с экрана.
34. Тренинг «Креативная типографика». Шрифтовая композиция [Электронный ресурс]: блог. – Режим доступа: <http://creativshik.com/raboty-uchastnikov-treninga>. – Загл. с экрана.
35. Шрифтовая композиция (каллиграфия) [Электронный ресурс]: статья. – Режим доступа: <http://diplomba.ru/work/87757>. – Загл. с экрана.
36. Шрифтовые композиции [Электронный ресурс]: статья. – Режим доступа: <http://www.i-type.ru/fontcomp.html>. – Загл. с экрана.
37. Шрифты. Классификация шрифтов [Электронный ресурс]: статья. – Режим доступа: <http://www.fontov.net/shrifti-klassifikacia>. – Загл. с экрана.

Глоссарий

Абрис (нем. abriß – очерк, чертеж) – линейный (контурный) рисунок вспомогательного характера, выполняемый при калькировании.

Автопортрет (от греч. autos – сам) – изображение художника, выполненное им самим. Особая разновидность портретного жанра.

Акцент (от лат. accentus – ударение) – приём подчеркивания цветом, светом, линией или расположением в пространстве той детали, на которую нужно обратить внимание зрителя.

Анималистический жанр (от лат. animal – животное) – жанровая разновидность изобразительного искусства, посвященная изображению животных.

Асимметрия – отсутствие, нарушение симметрии.

Бытовой жанр – жанр изобразительного искусства, произведения, посвященные изображению сцен из повседневной жизни.

Виды искусства – определенные способы художественного воплощения жизненного содержания в произведениях искусства, характеризующиеся специфическими изобразительно-выразительными средствами и приемами.

Гармония (др.-греч. ἁρμονία – связь, порядок; строй, лад; слаженность, соразмерность, стройность) – согласованность, соразмерность, единство частей и целого в художественном произведении.

Графика (фр. graphique – линейный, от греч. grapho – пишу, рисую) – вид изобразительного искусства, близкий живописи со стороны содержания и формы, но имеющий свои собственные конкретные задачи и художественные возможности.

Детализация (от фр. detailler – вдаваться в подробности) – разработка в деталях, стремление к исчерпывающей полноте изображения.

Деталь (от фр. detail – подробность, частность) – в произведениях изобразительного искусства и дизайна значащие – мелкие подробности, выразительные предметы и их особенности, характеризующие предметы изображения или среду, окружающую их.

Дизайн (от англ. design – проект, чертеж, рисунок) – область искусства, занимающаяся проектированием предметного мира и

окружающей среды; творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий.

Динамика (греч. δύναμις – сила) – передача движения в композиции.

Доминанта (от лат. dominans, dominantis – господствующий) – выделение в композиции преобладающего элемента, преобладание одной части структуры над другой, преобладание какого-либо цвета или элементов определенной формы и т. п.

Жанр (от фр. genre – род, вид) – в изобразительном искусстве понятие, характеризующее область искусства, ограниченную определенным кругом тем.

Зарисовка – рисунок с натуры, преимущественно вне мастерской, с целью собирания материала для более значительной работы, ради упражнения или со специальной целью; в зарисовке могут быть тщательно разработаны нужные в композиции детали.

Идея – мысль, концепция художника, выражающая его отношение к миру и человеку.

Исторический жанр – жанр живописи, посвященный изображению исторических событий, понимаемых в самом широком смысле.

Коллаж (от фр. collage – приклеивание) – технический приём в изобразительном искусстве, заключающийся в создании живописных или графических произведений путем наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре (вырезок из газет, этикеток, кусочков древесины, песка и т.д.).

Колорит (итал. colorito, от лат. color – краска, цвет) – общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства, характер цветовых элементов изображения, их взаимосвязи, согласованности цветов и оттенков; система соотношения цветовых тонов и их оттенков.

Композиция (от лат. compositio – составление, связывание) – построение художественного произведения, осуществляемое в каждом виде искусства своими средствами, техниками, с учетом своих законов; принцип построения художественного произведения, определяющий взаимоотношение частей внутри целого.

Контур – линия, очерчивающая предмет или его детали, средство художественной выразительности.

Контраст – ярко выраженное противопоставление элементов в ритмической структуре (тоновой, цветовой, по размеру, по форме, по положению и др.).

Линия (от лат. *linea* – льняная нить, шнур) – протяжённый и тонкий пространственный объект; средство выразительности в графике.

Мифологический жанр (от греч. *mythos* – предание) – жанр искусства, посвященный изображению героев и событий, о которых рассказывают мифы разных народов или Священная история.

Мотив – элемент художественного произведения как носитель определенного характера, образа, содержания.

Набросок (англ. *sketch*) – рисунок небольшого размера, исполненный быстро и бегло; краткая фиксация отдельных наблюдений или возникших в ходе текущей работы замыслов по теме учебного занятия. В графических набросках бывают запечатлены главные особенности натуры, основные принципы и пропорции будущего произведения.

Натюрморт (от фр. *nature morte* – мертвая природа) – жанр живописи, произведение, изображающее расстановку предметов на столе: посуда, цветы, фрукты, бытовые вещи.

Ню – жанр изобразительного искусства, посвященный изображению обнаженного тела.

Нюанс (от фр. *nuance*) – едва заметный переход, тонкое различие в чём-либо; очень тонкий оттенок цвета; плавный переход светотени, тончайшая моделировка предметов.

Объем – трехмерное реальное или иллюзорное изображение предметов и фигур.

Паспарту (от фр. *passe-partout*) – кусок картона или бумаги с вырезанным в его середине четырёхугольным, овальным или круглым отверстием под рамку, в которую вставляют рисунок или гравюру.

Пейзаж (от фр. *paysage* – страна, местность) – жанр изобразительного искусства, посвященный воспроизведению естественной или измененной человеком природы.

Перспектива (фр. *perspective* от лат. *perspicere* – смотреть сквозь) – наука об изображении пространственных объектов на плоскости или какой-либо поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в натуре.

Пластика (от греч. *plastike* – ваение) – в изобразительном искусстве техника скульптуры из мягких материалов; конкретные особенности и достоинства объемной моделировки в произведениях скульптуры, живописи или графике.

Пластические искусства (пространственные искусства) – виды искусства, произведения которых существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени; имеют предметный характер; выполняются путем обработки вещественного материала; воспринимаются зрителями непосредственно и визуально. Пластические искусства подразделяются: на изобразительные искусства (живопись, скульптура, графика, фотоискусство) и неизобразительные искусства (архитектура, декоративно-прикладное искусство и художественное конструирование).

Портрет (фр. *portrait*, от старо-фр. *portraire* – воспроизводить что-либо черта в черту; устар. «парсуна» – от лат. *persona* – личность; особа) – изображение какого-либо человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности, художественными средствами; жанр живописи; произведение, запечатлевшее внешний облик конкретного человека.

Промышленная графика – вид прикладной художественной графики, обслуживающей сферу производства и сбыта промышленной продукции (товарные ярлыки, фирменные знаки, издательские марки, упаковка, различные рекламные издания) и сферу управления производством (бланки, конверты и пр.).

Ракурс (от фр. *gassoucir* – укорачивать, сокращать) – перспективное сокращение формы предмета, приводящее к изменению его привычных очертаний; резко выраженные сокращения, возникающие при наблюдении предмета сверху или снизу, особенно вблизи.

Реализм – способ репрезентации, то есть воспроизведение мира в тех формах, в которых он воспринимается глазом.

Рисунок – разновидность художественной графики, основанная на технических средствах и возможностях рисования; исполняется твердым красящим веществом (карандаш, сангина, уголь и пр.) или пером, кистью с использованием туши, акварели.

Ритм – распределение повторяющихся элементов, объемов или деталей, организующее композицию художественного произведения.

Силуэт (от фр. *silhouette*) – обобщенная форма фигуры или предмета, данная одноцветным плоским пятном.

Симметрия (от греч. *συμμετρία* – соразмерность) – соразмерность, пропорциональное расположение частей объекта, обеспечивающее его неизменность при каких-либо преобразованиях относительно оси или плоскости.

Статика (от греч. Στατός – неподвижный) – передача покоя в композиции.

Стаффаж (от нем. staffieren – украшать фигурами) – фигуры людей, используемые для оживления пейзажа или сюжетной картины.

Стилизация – обобщение некоторых признаков реальных объектов действительности путем изменения формы, объема и цвета; имитация стиля другого исторического периода, страны, эпохи.

Сюжет (от фр. sujet) – определенное, конкретное художественное воплощение явления, события.

Уникальная графика – рисунок, акварель, гуашь, монотипия, коллаж, аппликация, фотомонтаж и другие способы создания композиции, дающие в итоге графическое произведение как единственный, неповторимый образец.

Фактура (от лат. factura – обработка, поверхность) – характер поверхности предмета, способ ее обработки; свойство, характеризующее внешнее строение поверхности формы.

Фон (от фр. fond – букв. «дно», «глубинная часть») – любая часть изобразительной или орнаментальной композиции по отношению к включенной в нее «выступающей» детали.

Художественный стиль (от греч. stylos – палочка для письма) – устойчивый набор формальных приемов и художественных средств, единство образной системы, характерное для определенной эпохи, направления, творческого метода художника.

Художественная форма – композиционная построенность; единство средств и приемов, реализованных в художественном материале и воплощающих идейно-художественный замысел.

Художественный образ – всеобщая категория художественного творчества, форма истолкования и освоения мира с позиции определённого эстетического идеала путём создания эстетически воздействующих объектов; любое явление, творчески воссозданное в художественном произведении.

Цвет – главное выразительное средство в живописи, с физической точки зрения – качество потока излучения, воспринимаемое глазом и определяемое длиной волны.

Цветовая гамма – в изобразительном искусстве наименование внешних цветовых особенностей колорита, характеристика «оптической» закономерности, которая объединяет основные цветовые оттенки произведения.

Штрих – короткая черта, линия.

Эскиз (фр. *esquisse* – набросок, англ. *sketch*, немец. *skizze*) – художественное произведение вспомогательного характера, являющееся подготовительным для более крупной работы и обозначающее ее замысел, основные композиционные средства; предварительный набросок, подготовительный рисунок отдельных частей произведения или всей работы в целом.

ПРИЛОЖЕНИЯ

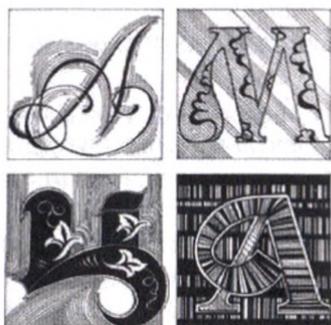
Приложение А

Практическое задание № 1

Создание буквы на основе различных шрифтовых форм

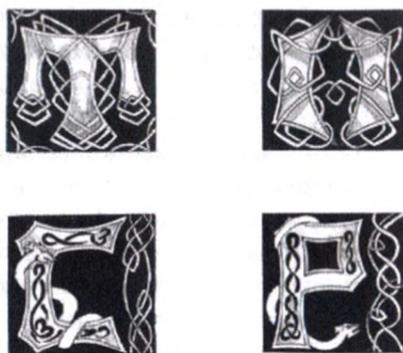
Студентка Полюянчик А.

Студентка Коробкова Н.

Студентка Кравченко С.

Студентка Куклина Ю.

Практическое задание № 2
Создание композиции из шрифта антиква

честь
Береги
СМОЛОДУ,
а ПЛАТЬЕ
СНОВУ.

Студентка Кудрявцева Ю.

Студентка Полуянчик А.

Ничто НЕ
ИСТИННО
ВСЕ ДОВОЛЕНО

Студентка Кравченко С.

М УДРЕЦ
САМ
ТВОРИТ
С ВОЮ
УДЬБУ

Студентка Игошева С.

Практическое задание № 3
Создание шрифта на основе
конкретной изобразительной формы

Студентка Кудрявцева Ю.

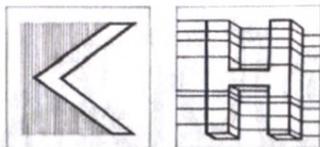
Студентка Игошева С.

Студентка Коробкова Н.

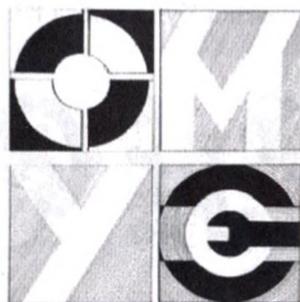
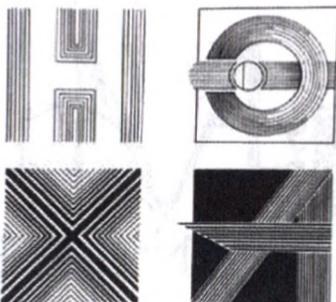
Практическое задание № 4

Варианты комбинаций технических средств графики
для создания различных шрифтов

Студентка Бочаева Н.

Студентка Игошева С.

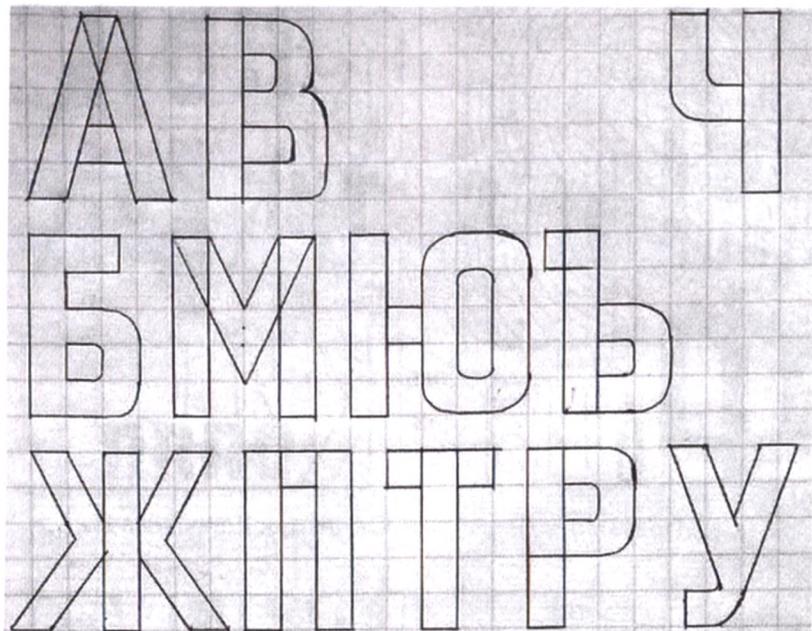

Студентка Соболева А.

Студентка Коробкова Н.

Практическое задание № 5

Построение рубленого шрифта

Студентка Коробкова Н.

Практическое задание № 6

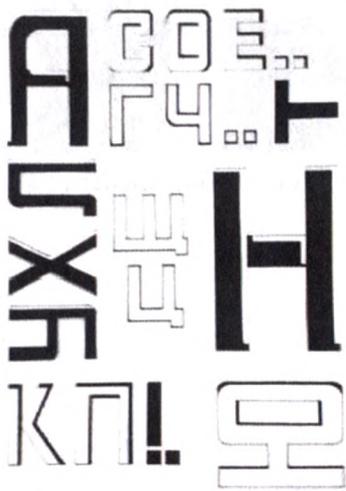
Создание шрифтовой композиции из 33 букв алфавита
на основе рубленого шрифта

Студентка Полуянчик А.

Студентка Коробкова Н.

Студентка Бочаева Н.

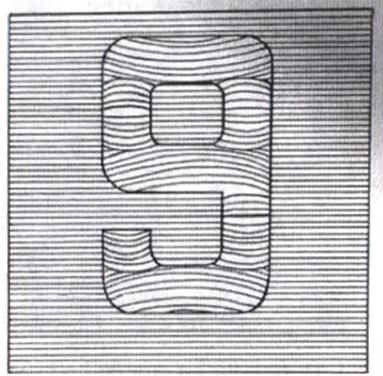
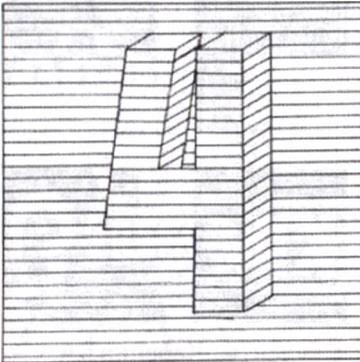
Студентка Карепина А.

Практическое задание № 7

Графическая обработка двух цифр

Студентка Кравченко С.

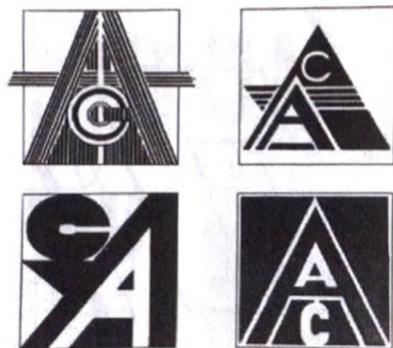
Студентка Карепина А.

Практическое задание № 8

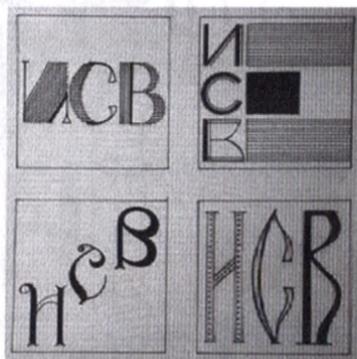
Графическое изображение инициалов

Студентка Коробкова Н.

Студентка Соболева А.

Студентка Игошева С.

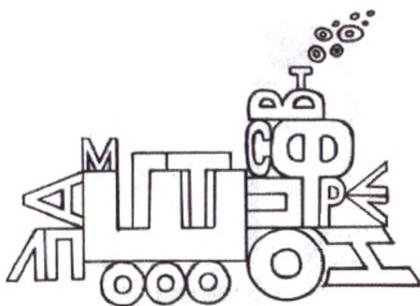
Студентка Карепина А.

Практическое задание № 9

Создание изображения из различных шрифтовых гарнитур

Студентка Соболева А.

Студентка Карпина А.

Студентка Кравченко С.

Студентка Игошева С.

Практическое задание № 10

Совмещение изображения и шрифта в композиции

Студентка Игошева С.

Студентка Бочаева Н.

Студентка Кравченко С.

Студентка Карепина А.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Описания практических заданий	8
1.1. Методические указания по выполнению практических заданий	8
Раздел 1. Искусство шрифта в ретроспективе	10
Раздел 2. Основы формообразования и приемы гармонизации шрифтовых композиций: традиции и новации	21
Раздел 3. Единство формы и стиля в создании различных шрифтовых композиций	30
2. Содержание и текущий контроль самостоятельной работы обучающихся	43
2.1. Требования, предъявляемые к результатам самостоятельной работы обучающихся	44
3. Контрольно-измерительные материалы	45
3.1. Формы контроля по дисциплине «Основы современной шрифтовой культуры»	45
3.2. Параметры и критерии оценки учебно-творческих работ на зачетном просмотре	46
3.3. Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся	49
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	51
Список рекомендуемой литературы	51
Учебно-справочные материалы	54
Глоссарий	54
Приложения	60

Наши книги можно приобрести:

Учебным заведениям и библиотекам:
в отделе по работе с вузами
тел.: (495) 744-00-12, e-mail: vuz@urait.ru

Частным лицам:
список магазинов смотрите на сайте urait.ru
в разделе «Частным лицам»

Магазинам и корпоративным клиентам:
в отделе продаж
тел.: (495) 744-00-12, e-mail: sales@urait.ru

Отзывы об издании присылайте в редакцию
e-mail: gred@urait.ru

Новые издания и дополнительные материалы доступны
на образовательной платформе «Юрайт» urait.ru,
а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»

Учебное издание

Воронова Ирина Витальевна

ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ШРИФТОВОЙ КУЛЬТУРЫ. ПРАКТИКУМ

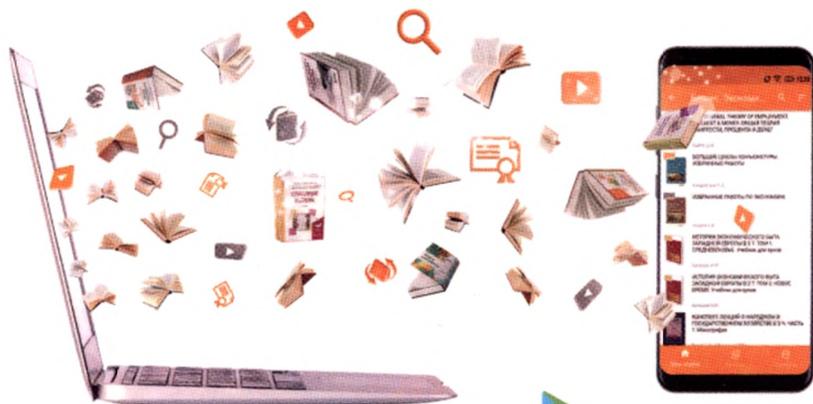
Учебник и практикум для вузов

Формат 60×90^{1/16}.
Печать цифровая. Усл. печ. л. 4,44.

ООО «Издательство Юрайт»
111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4а.
Тел.: (495) 744-00-12. E-mail: izdat@urait.ru, www.urait.ru

Юрайт

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПЛАТФОРМА

ЭЛЕКТРОННАЯ

БИБЛИОТЕКА

Приложение

Юрайт.Библиотека

ВИДЕО

материалы

ТЕСТЫ

для самопроверки

urait.ru

интернет
МАГАЗИН

ISBN 978-5-534-14291-4

9 785534 142914