

Министерство культуры Российской Федерации
Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ШРИФТА

для обучающихся по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн,

Профиль подготовки «Графический дизайн и анимация»

Разработчик:

доцент кафедры Матлай И.В

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Основы шрифта» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по специальности 54.03.01 Дизайн и рабочей программой дисциплины.

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации. Учебным планом отведено 331 час на самостоятельную работу по данной дисциплине.

Приступая к изучению дисциплины «Основы шрифта», студенты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств. А также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке ФГБОУ ВО СГИИ имени Дмитрия Хворостовского, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
3. По завершении отдельных заданий показывать выполненные работы преподавателю.

Результаты самостоятельной работы согласованные с преподавателем демонстрировать на промежуточной и итоговой (экзамен) аттестации по дисциплине.

3. Формы самостоятельной работы

При изучении курса «Основы шрифта» следует выполнять виды самостоятельных работ:

- работа с росчерками и абстрактными формами;

4. Рекомендации при выполнении самостоятельной работы по дисциплине

№	Наименование раздела дисциплины	Рекомендации и учебные задачи
1.	Контрасты	<p><i>Практические задания</i> 12 пар контрастов Создать формальную композицию в заданном формате, с отражением конкретной пары контрастов; построение статичной, динамичной, доминантной в каком – либо элементе композиции. Пример контрастных пар: лёгкое – тяжёлое, много - мало, гладкое - шершавое и т.д, 4 основных понятия: точка (пятно), линия (фактура), объём, плоскость.</p> <p><i>Материал:</i> Тушь, гуашь, темпера, бумага различных текстур, кисти, плакатные перья, ширококонечные, остроконечные перья, карандаши, мягкий материал. Без использования техники коллажа.</p> <p><i>Задача.</i> Найти адекватное графическое решение для отображения контрастной пары.</p>
2	Фонема буквы. Графическое исследование фонемы буквы (звук-образ.)	<p><i>Практические упражнения</i> Раскрывая понятие фонемы обратиться к разработкам этой темы в других областях: рассмотреть звук в поэзии, скороговорках, звук как отражение эмоционального состояния (Ой! Ааа..., А!, У-У-У), обратить внимание взаимосвязи цвета и звука, музыки. Проанализировать, каким образом фактуру и эмоцию звука можно передать в графических листах. Обязателен анализ структуры фонетического звучания буквы в соответствии с изученным ранее проектным методом «контраст» (Звук: гладкий - шершавый, высокий – низкий, спокойный - беспокойный). Создать 14 пар контрастов по фонеме каждой заданной буквы. Разместить и уравновесить графические сегменты в формате листа, определить центр композиции, найти главное и второстепенное. Проанализировать графическую структуру абстрактных форм, форму, объем, взаимосвязь.</p> <p><i>Материал:</i> Тушь, гуашь, темпера, бумага различных текстур, кисти, плакатные перья, ширококонечные, остроконечные перья, карандаши, мягкий материал. Без использования техники коллажа.</p> <p><i>Задача.</i> Отражение через графику и композиционный строй внутренней логики буквы, ее индексное значение, ощущение от звука буквы, т. е. от фонемы.</p>
3	Графема буквы. Графическое	<p><i>Практические упражнения</i> Проанализировать графическую трансформацию</p>

	исследование графемы буквы (буква-образ.)	<p>графемы в ходе развития шрифтов. Познакомиться с акцидентными шрифтами, проследить взаимосвязь функции и графического образа в этих шрифтах, обсудить графические приёмы, характерные для современных акцидентных шрифтов (значение «свободной» графики, фактуры, почерка). Разместить и уравновесить графические сегменты в формате листа, определить центр композиции, найти главное и второстепенное. Проанализировать графическую структуру абстрактных форм, форму, объем, взаимосвязь.</p> <p><i>Материал:</i> Тушь, гуашь, темпера, бумага различных текстур, кисти, плакатные перья, ширококонечные, остроконечные перья, карандаши, мягкий материал. Без использования техники коллажа.</p> <p><i>Задача.</i> Отражение через графику и композиционный строй внешней логики буквы, ее формы, её рисунка</p>
4	Слово - образ	<p><i>Практические упражнения</i></p> <p>На первом этапе слова предпочтительны иконического типа, к примеру: вьюга, шорох, шелест, изморозь, колокол и т.д. На втором этапе задание усложняется тем, что одно слово насыщается различным эмоциональным окрасом и ученику следует выразить разницу графическими средствами, изученными ранее. Разместить и уравновесить графические сегменты в формате листа, найти главное и второстепенное. Проанализировать графическую структуру слова, его фонетический ритм, ритм масштабов, ритм выносных элементов, вертикальный, горизонтальный, диагональный и круглый композиционный строй элементов букв в слове, найти подходящую форму, объем, взаимосвязь и графический материал.</p> <p>Примеры слов для второго этапа:</p> <p>дождь ливень «грибной» морозящий ледяной (с ветром)</p> <p>снег сугроб талый морозный пушистый</p> <p>вьюга пурга метель позёмка буран</p> <p>ветер дуновение ветерка вихрь бриз порыв ветра</p> <p>шорох шаги по снегу газета смятая</p>

		<p> листья мышь шелест сухой камыш страницы книги зелёные листочки волны танец танго балет классический хоровод (берёзка) лезгинка спорт парное фигурное катание футбол слалом шахматы музыка симфоническая (классика) частушка джаз хард-рок движение телега велосипед пароход гоночная машина человек холерик сангвиник флегматик меланхолик книга юмор романтика приключения (экшн) детектив <i>Материал.</i> Тушь, гуашь, темпера, бумага различных текстур, кисти, плакатные перья, ширококонечные, остроконечные перья, карандаши, мягкий материал. Без использования техники коллажа. <i>Задача.</i> Отражение через графику и композиционный строй слова его образного значения </p>
5	Графема буквы в окружающей среде (фотографика) (векторная графика)	<p> <i>Практические упражнения</i> Поиск соответствующего графического приёма (линия-пятно, пропорция и т. д.) для приведения найденной в среде буквы к знаковой форме. Отсканировать, отретшировать буквы, систематизировать, унифицировать в единую модульную структуру. Отсканировать, обработать и закомпоновать на планшет материалы первого, второго, третьего заданий <i>Материал:</i> самоклеющаяся бумага, ч/б печать, пенокартон. <i>Задача.</i> Изучение и применение модульного принципа проектирования для создания шрифтовой структуры из найденных ранее образов букв </p>
6	Фраза-образ (латинские варианты) (варианты на	<p> <i>Практические упражнения</i> Работа ведётся с несколькими «крылатыми» фразами. </p>

	кириллице)	<p>При написании фразы выразить её эмоциональный окрас, передать смысловую нагрузку через художественный образ. В этом задании можно работать либо на контрастном к латинскому начертанию графическом образе, либо «переложить» графический образ латинского письма на русский язык. Разместить и уравновесить графические сегменты в формате листа, найти главное и второстепенное. Проанализировать графическую структуру фразы, её фонетический ритм, ритм масштабов, ритм выносных элементов, вертикальный, горизонтальный, диагональный и круглый композиционный строй элементов букв в словах, найти подходящую форму, объем, взаимосвязь и графический материал.</p> <p><i>Материал:</i> Тушь, гуашь, чернила, темпера, бумага различных текстур, кисти, плакатные перья, ширококонечные, остроконечные перья, карандаши, мягкий материал. Без использования техники коллажа.</p> <p><i>Задача.</i></p> <p>Отражение через графику и композиционный строй фразы её образного значения.</p> <p>Каллиграфические фразы-образы на латинском языке.</p> <p>Каллиграфические фразы-образы на русском языке.</p>
7	Текст-образ (латинские варианты)	<p><i>Практические упражнения</i></p> <p>Работа ведётся с сонетом, стихотворением (длинна не менее 12 строк) на латинском языке. При написании стихотворения выразить его эмоциональный окрас, передать смысловую нагрузку через художественный образ. Выработать собственный каллиграфический почерк. «Держать» ритм строк, проработать интерлиньяж. Найти подходящую форму, объем, взаимосвязь и графический материал.</p> <p><i>Материал:</i> Тушь, гуашь, чернила, темпера, бумага различных текстур, кисти, плакатные перья, ширококонечные, остроконечные перья, карандаши, мягкий материал. Без использования техники коллажа.</p> <p><i>Задача.</i></p> <p>Отражение через графику и композиционный строй стихотворения его образного значения</p> <p>Каллиграфический образ стихотворений на латинском языке.</p>
8	Буква в городской среде. Ширококонечное перо. Материал и инструменты. Геометрическое и оптическое. Пропорции. Графема. Засечки. Устойчивое написание шрифта. Написание	<p><i>Практические упражнения</i></p> <p>Кроме классического рисования шрифта, студенты пробуют другие не стандартные способы для создания акцидентного шрифта. Задание «Буква в городской среде» является одним из способов для создания акциденции. Студент продолжает работать со своими наработками, тем самым проходит непрерывный курс от идеи до воплощения. Заканчивается курс переложением данного шрифта на клавиатуру (4 курс) в программе - FontLab.</p> <p>Практические задания дают возможность владеть</p>

	<p>базовых, прописных букв (О, А, Н) Разработка собственного конфигуратора шрифта Характеристика собственного шрифта. Построение прописных букв, латиница. Построение прописных букв, кириллица.</p>	<p>устойчивым написанием штриха. При работе в технике ширококонечного пера нужно стремиться к тому, чтобы каждый штрих был проведен за один прием. На примере предыдущих заданий студенты начинают разрабатывать собственный конфигуратор для наборного или акцидентного шрифта. Конфигуратор (или скелет) позволяет легко проектировать шрифты согласно заданной системе. Тем самым сохраняется единство стилистики шрифта, как в кириллице, так и в латинице. Для успешной работы буквы следует сгруппировать по сходству начертания.</p> <p>В первую группу войдут буквы, в основе которых лежат прямые штрихи – вертикальные и горизонтальные (Н, F, E, N, L, T, Y), во вторую – буквы, имеющие вертикальные, горизонтальные и наклонные штрихи (W, A, N, K, Z, M, X, Y), в третью – буквы с наличием прямых и округлых элементов (R, B, P, D) и в четвертую – все круглые буквы (Q, O, C, G, D)</p> <p>В первую группу войдут буквы, в основе которых лежат прямые штрихи – вертикальные и горизонтальные (Г, Е, П, Н, Т, Ц, Ш, Щ), во вторую – буквы имеющие вертикальные, горизонтальные и наклонные штрихи (А, Д, И, К, Л, М, Х, У), в третью – буквы с наличием прямых и округлых элементов (Б, В, Р, Ф, Ч, Ъ, Ь, Ы, Я) и в четвертую – все круглые буквы (З, О, С, Э)</p> <p><i>Материал:</i> Печать в типографии, ч/б, наклеено на пенокартон. <i>Задача.</i> Изучают материал и инструменты. Усваивают навыки ширококонечного пера. (За основу взято капитальное квадратное письмо.) Выявить особенности шрифтов. Построить правильный и гармоничный конфигуратор. Изучение и применение модульного принципа проектирования для создания шрифтовой структуры. Изучение и применение модульного принципа проектирования для создания шрифтовой структуры.</p>
9	<p>Особенности построения строчных букв. Переработка конфигуратора шрифта Построение строчных букв, латиница. Построение строчных букв, кириллица. Минимальный набор</p>	<p><i>Практические упражнения</i> Найти гармоничную пропорцию (8:5, 3:2, и т. п.). Кратное уменьшение конфигуратора ведет к оптическим поправкам. Уточнение основных и соединительных штрихов. Обязательное применение оптических поправок. Кратное уменьшение конфигуратора ведет к оптическим поправкам. Уточнение основных и соединительных штрихов. Обязательное применение оптических поправок.</p>

	знаков препинания. Цифры.	Выстроить шрифтовую композицию. Воспользоваться приемами типографики. <i>Материал:</i> Печать в типографии, ч/б, наклеено на пенокартон. <i>Задача.</i> Учесть особенности и характеристики своего шрифта. посмотреть в чем отличие между прописными знаками и строчными. Пересмотреть и разработать конфигуратор с учетом особенностей собственного шрифта. Изучение и применение модульного принципа проектирования для создания шрифтовой структуры.
10	Основные приемы работы с векторными изображениями (редактор Illustrator)	<i>Практические упражнения</i> Палитра. Инструментарий. Понятие объекта: линия, графический примитив. Выделение объекта. Заливка цветом. Перемещение, вращение, деформация объекта. Изменение масштаба изображения. Регулировка толщины и стиля линии. Ограничители линий. Редактирование параметров линий. Заливка: однородная, градиентная. Отмена предыдущей операции. Дублирование, удаление, копирование объектов. <i>Задача.</i> Векторная графика: основные понятия. Оригинальные форматы файлов. Основные форматы графических файлов. Преобразования графических файлов. Рабочее Illustrator.

Вопросы для самоконтроля:

1. Способы организации пространства листа.
2. Статика и равновесие в композиции.
3. Динамика в композиции.
4. Ритм в композиции.
5. Образ, выразительность, основные приемы работы с буквой.
6. Образ, выразительность, основные приемы работы со словом.
7. Образ, выразительность, основные приемы работы с текстом.
8. Понятие «контраст», характеристика дуальных пар.
9. Характеристика понятия «фонема».
10. Характеристика эмоциональной составляющей звука (2-3 буквы, по выбору).
11. Характеристика понятия «графема».
12. Этапы развития графемы (2-3 буквы, по выбору).
13. Символика графемы (2-3 буквы, по выбору)
14. Материалы, оборудование и инструменты в графическом дизайне и шрифте.
15. Материалы, оборудование и инструменты в каллиграфии.
16. Понятие «модуля» в алфавитном шрифте.
17. Фактура, линия и пятно в постмодернизме.
18. Понятие «модульной сетки».
19. Ассоциативное мышление. Графема в окружающем мире.
20. Назовите основные материалы и инструменты, используемые при написании шрифтов.
21. Назовите особенности работы в технике ширококонечного пера.
22. Что такое дукт и угол письма?

23. Какие исторически сложившиеся этапы развития письма вам известны?
24. Какие виды римского Капитального письма вам известны?
25. Какая разница между маюскульным и минускульным шрифтами?
26. На какой основе возник Каролингский минускул и каковы его основные черты?
27. Чем вызвано появление Гуманистического минускула?
28. Объясните термин «антиквенный шрифт».
29. Понятие «конфигуратор шрифта»

5. Рекомендации по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине.

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачеты, зачеты с оценкой и экзамены.

Требования к организации подготовки к промежуточной и итоговой аттестации те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. У студента должен быть планомерно накопленный «багаж» профессиональных знаний в области проектирования, по указанию преподавателя в течение семестра.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные моменты. Обязательно в них разобраться.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением учебного материала у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.

Для подготовки материалов, представляемых на итоговую аттестацию по дисциплине «Основы шрифта» студент должен:

1. Выполнить все практические задания в соответствии с поставленными, учебными задачами.
2. Оформить выполненные практические задания в соответствии с формой подачи задания, установленных на кафедре «Дизайн».
3. Сформировать экспозиционный планшет, выполненного объема работ студентом за семестр, в соответствии с рекомендациями преподавателя и рабочей программы дисциплины.