

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Сибирский государственный институт искусств имени
Дмитрия Хворостовского»

Методические рекомендации по освоению дисциплины
АВТОРСКАЯ КАЛЛИГРАФИЯ
для обучающихся по программам направления подготовки
54.03.01 ДИЗАЙН
профиль «Графический дизайн и анимация»

Разработчик: профессор Куликов В.М.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предметом обучения дисциплины «Авторская каллиграфия» являются творческие эксперименты и каллиграфические импровизации для развития образного мышления и расширения творческих горизонтов выпускника направления подготовки 54.03.01 «Дизайн».

Сейчас в дизайне очень популярны рукописные надписи. Возможно, мы просто наигрались с техническими возможностями граф. редакторов. Мастера-каллиграфы считают, что в наше время каллиграфия – это новый нетривиальный вид искусства. Здесь есть и живопись, и графика, и музыка. Но творчество – это не только сочинение симфоний или стихов. Творческая энергия и необходимость ее воплотить есть у всех, хотя не все сознаются в этом. Но когда мы печатаем на клавиатуре, мы ничего не создаем. Мы не преобразуем творчески материальный мир вокруг нас. Отказываясь от письма, мы теряем возможность творить в нашей повседневной жизни.

Курс авторской (свободной, неклассической) каллиграфии рассчитан на то, чтобы показать студентам всю сложность в разработке оригинальной шрифтовой надписи, чётко определить предлагаемый круг поиска, в котором обязательно должна быть неожиданность, предполагающая новаторские решения. Чем шире круг поиска, чем выше уровень предъявляемых требований, тем ему интереснее, тем подвижнее и податливее его мышление, тем он раскованнее, тем активнее он ищет оригинальное решение, отвечающее его индивидуальности.

На данном этапе студент изолирован от идеологии заказчика, ему дается цепь подсказок, решения сокурсников обостряют творческую мысль. Он не ограничен в использовании выразительных средств, в образном строе – постоянная игра с пластикой, формой, ритмикой и т.д., что должно ему помочь в решении проектных задач.

Дисциплина «Авторская каллиграфия» проводится на 2 курсе, в 4 семестре. Учебным планом отведено 72 ч. (2 ЗЕ.) на изучение дисциплины, из которых 34 ч. отведено на самостоятельную работу, 38 ч. на контактную работу с преподавателем.

Контроль текущей успеваемости студентов осуществляется преподавателем, ведущим практические занятия, по следующим показателям:

– регулярно посещать практические занятия;

- изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной и групповой работы в соответствии с рекомендациями преподавателя;
- следовать рекомендациям преподавателя, при подготовке к практическим занятиям, согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины;
- осуществлять самостоятельную подготовку к промежуточному контролю;
- по завершении отдельных тем дисциплины передавать выполненные работы преподавателю в установленные сроки.

2. ХАРАКТЕР РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ («СЦЕНАРИЙ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ»)

Раздел 1. «Слово-Образ». Практические занятия по дисциплине строятся в форме интенсива, когда каждое занятие (2 у.ч.) выдается несколько тем, которые нужно исполнить в течение определенного времени. Всё происходит на занятиях, самостоятельная работа не предусмотрена.

Раздел 2. Копии с 2-х работ признанных мастеров каллиграфии. Задания выполняются студентами полностью самостоятельно, преподаватель только просматривает и оценивает результат.

Раздел 3. Крылатое латинское выражение. Аналог – поговорка на русском языке. Практические задания выполняются на занятиях, а затем самостоятельно дорабатываются студентами.

Раздел 4. Создание электронной презентации в формате PDF. Задания выполняются студентами полностью самостоятельно, преподаватель только просматривает и оценивает результат.

РАЗДЕЛ 1. СЛОВО-ОБРАЗ

В этом разделе, как впрочем, и во всех остальных, должен быть использован весь арсенал инструментария и графических средств для занятий по каллиграфии (перья, кисти, брашпены, колопены, китайская тушь, гуашь, различные сорта бумаги...)

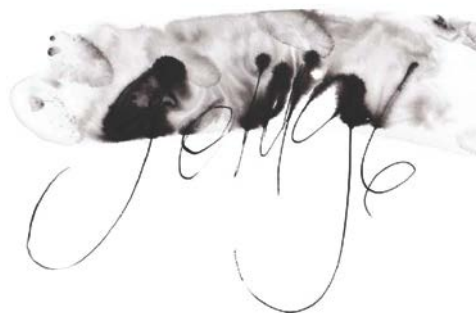
Работа протекает таким образом, что чем больше вариантов написания будет предоставлено, чем больше графических средств использовано, тем лучше. При этом поощряется импровизация и эксперимент.

Задание 1.1 Показ работ студентов предыдущих курсов. Написание собственного имени. Написание имени соседа справа, соседа слева.

Тут важно заметить, что нужно не просто написать имена, а попытаться вложить в написание характер того человека, имя которого пишете – себя любимого или своего сокурсника. Например: человек считает себя тихим и уравновешенным, а со стороны кажется вспыльчивым и занозистым.

Задание 1.2 Написание слов на состояние природы (жара, снег, дождь...)

В данном задании необходимо точно выбрать инструмент и материал, ведь вряд ли мы будем писать слово «тьма» остроконечным пером, а «дождь» гуашью или темперой.

Задание 1.3 Написание слов на тему насекомых (если жук то какой, если издает звук, то какой...)

В данном задании необходимо не только передать образ насекомого, но и звук, который он издает – полет майского жука, жужжание осы, стрекот кузнечика, писк комара...

Задание 1.4 Написание слов на тему животных (крокодилы, бегемоты и зеленый попугай...)

Здесь важно определиться, какие характеристики несет животное. Скажем медведь, он какой – белый, гималайский, медведь-

шатун или плюшевый мишка, которого за ухо мы таскали, и спать, укладывая рядом, засыпали.

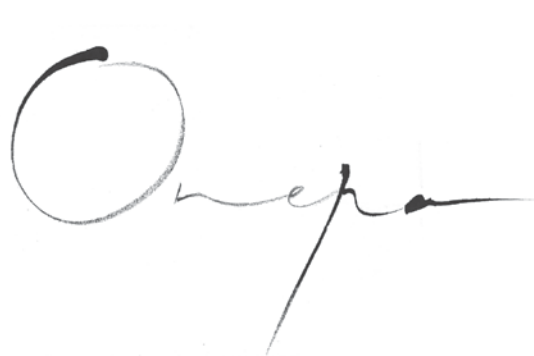
Задание 1.5 Написание слов на тему различных видов изобразительного искусства (живопись, графика, дизайн...)

В данном задании крайне важно найти образные характеристики, выражающие специфику вида изобразительного искусства.

Задание 1.6 Написание слов на тему направлений искусства (балет, опера, театр...)

Здесь нужно найти характеристики, больше отвечающие классической парадигме – опера или постмодернистской – мюзикл.

Задание 1.7 Написание слов на тему музыкальных направлений (джаз, блюз, рок, фолк...)

Нужно определить образные характеристики, отвечающие тому либо иному музыкальному направлению.

Задание 1.8 Игра со смыслами: написание – «Казнить, нельзя помиловать!»

В данном задании нужно почувствовать себя деспотом и тираном, отдающим приказ о казни.

Задание 1.9 Как много зависит от запятой: написание – «Казнить нельзя, помиловать!»

А здесь добрым и мягким королем или королевой, способным миловать и прощать.

**РАЗДЕЛ 3. КРЫЛАТОЕ ЛАТИНСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ.
АНАЛОГ – ПОСЛОВИЦА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

Задание 3.1 Крылатое латинское выражение, написанное на латыни

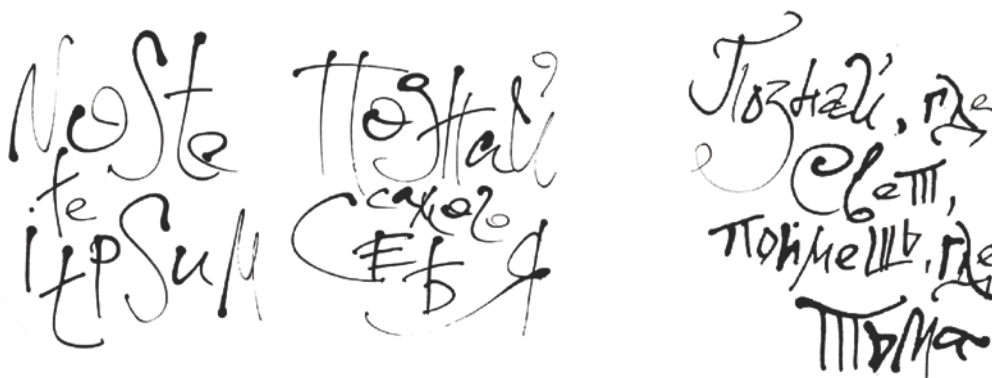
В данном задании необходимо определиться с образом и найти эмоциональную составляющую для полного раскрытия содержания латинского выражения.

Задание 3.2 Буквальный перевод латинского выражения на русском языке

Графема начертания латинского алфавита сильно отличается от кириллического, поэтому основная задача – найти единый образ начертания для создания единой системы.

Задание 3.3 *Аналог латинского выражения в виде русской поговорки*

Латинское выражение при буквальном переводе не всегда понятно, по этой причине нужно найти аналог через русскую поговорку. Графема начертания строится на основе скорописи.

3. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Объем самостоятельной работы студентов определяется Федеральным государственным образовательным стандартом. Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента и определяется учебным планом – 34 часа.

Самостоятельная работа студентов предусматривает продолжение работы над практическими заданиями, начатыми на аудиторных занятиях.

Темы для выполнения самостоятельной практической работы и формы контроля, предусмотренные рабочей программой «Авторская каллиграфия».

РАЗДЕЛ 2. КОПИИ С 2-Х РАБОТ ПРИЗНАННЫХ МАСТЕРОВ КАЛЛИГРАФИИ

Задание выполняется студентами полностью самостоятельно, преподаватель только просматривает и оценивает результат.

Работа проходит в несколько этапов. Подбирается инструмент, соответствующий выбранному материалу для копирования. Затем берется распечатанный оригинал, на него накладывается калька и через кальку пишется сколько угодно раз (5-10), до тех пор, пока студент не овладевает почерком автора.

После этого берется лист бумаги и, глядя на оригинал, пишется чистовая копия.

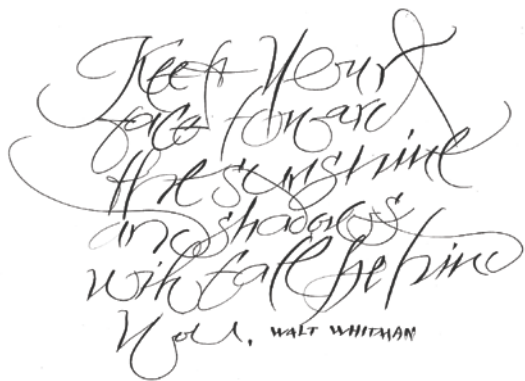
Допускаются небольшие неточности, самое главное, чтобы студент овладел почерком автора и положил себе в копилочку опыта владение еще одним почерком.

Задание 2.1 Копия, выполненная остроконечным инструментом, в зависимости от почерка автора (перо, гусиное перо, остроконечная кисть...)

Крайне важно определиться с выбором бумаги и инструментом.

Задание 2.2 Копия, выполненная ширококонечным инструментом, в зависимости от почерка автора (ширококонечное перо, кисть, колапен...)

Здесь тоже нужно правильно определиться с выбором бумаги и инструментом.

РАЗДЕЛ 4. СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ В ФОРМАТЕ PDF

Задание выполняется студентами полностью самостоятельно, преподаватель только просматривает и оценивает результат.

Задание 4.1 Создание титульного листа с именем и фамилией автора, номером группы (написанных каллиграфическим почерком)

В данном задании нужно не только найти и передать каллиграфическими средствами свой образ посредством написания имени и фамилии, но и определиться с цветом, дополнительно раскрывающий этот образ. Также должен быть лист с фотографией автора и кратким резюме.

Задание 4.2 Компоновка наработанного материала в формате презентации

Компоновка наработанного материала в той последовательности, которая задана практическими упражнениями.

Задание 4.3 Создание PDF-версии

Кроме наработанного материала, в конце презентации, нужно создать два натюрморта из собственных творческих листов и атрибутов каллиграфии.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что необходимо в каллиграфии, помимо технического совершенства.
2. Признанные мастера каллиграфии, активно экспериментирующие с графическим образом слова.
3. Каллиграфия – эмоция, которую необходимо передать при помощи шрифта.
4. Каллиграфия – попытка найти грань между читабельностью и визуальным образом.
5. Почему сейчас так востребована каллиграфия.

6. Образный строй и выразительные средства каллиграфии.
7. Каллиграфия – как форма передачи смыслов.
8. Инструмент как продолжение руки, а буква как выражение эмоций и мыслей каллиграфа.
9. Неклассическая каллиграфия – тренд в актуальном графическом дизайне.
10. Как каллиграфия может выразить всю гамму человеческих чувств, стать произведением искусства, отображающим «Слово».

Оценочные листы:

- копии признанных мастеров каллиграфии (остроконечный и ширококонечный инструмент), формат А3: 420х297мм
- 1. Крылатое латинское выражение, написанное на латыни
2. Буквальный перевод латинского выражения на русском языке
3. Аналог латинского выражения в виде русской поговорки
формат А3: 420х297мм
- PDF – презентация;
- CD-диски, содержащие электронную версию издания, в методический фонд кафедры

4. СОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕКУЩЕМУ, ПРОМЕЖУТОЧНОМУ И ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Структура изучения дисциплины «Авторская каллиграфия» предусматривает следующие формы контроля:

– **текущий контроль** – осуществляется в ходе практических занятий в форме демонстрации выполнения самостоятельных заданий. Преподаватель, ведущий практические занятия, в ходе текущего контроля оценивает уровень освоения дисциплины каждым обучающимся и выставляет определенное количество баллов. Сумма всех баллов, полученных студентом в течение изучения дисциплины, формирует позицию студента в рейтинге всех обучающихся по дисциплине;

– **промежуточный контроль** состоит из промежуточного кафедрального просмотра в середине семестра (дата проведения утверждается на Заседании совета художественного факультета). Результаты промежуточного контроля также суммируются с

результатами текущего контроля при формировании позиции обучающегося в рейтинге по дисциплине;

– **итоговый контроль** проходит в виде экзамена в конце 4 семестра