

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

Методические рекомендации по освоению дисциплины
СТАНКОВАЯ 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 «Станковая каллиграфия» являются творческие эксперименты и каллиграфические импровизации для развития образного мышления и расширения творческих горизонтов выпускника направления подготовки 54.03.01 «Дизайн».

Одним из современных трендов в дизайне сейчас являются рукописные надписи. То, что кажется нам простым, может оказаться сложной задачей для компьютера. Поскольку почерк каждого человека уникален, мы с детства учимся видеть различия и сходства в написании одной и той же буквы. Компьютер не умеет распознавать вариации одинаковых символов так же хорошо, как люди. То есть навык письма от руки учит нас отличать существенное и второстепенное. Когда человек рисует, либо занимается живописью, либо создает каллиграфическую надпись, он является творцом, он «сам себе режиссер», он не зависит от идеологии заказчика, то есть создает авторское, станковое произведение искусства.

Многие считают, что в наше время каллиграфия – это новый нетривиальный жанр искусства, который может быть представлен на выставке или украшать интерьер дома, являясь вполне самостоятельным видом творчества. Искусство каллиграфии призвано показать всем, что обычные буквы, каждая из которых встречается нам по множеству раз на дню, способны поведать о себе массу интересного – стоит лишь взглянуть на них под иным углом и постараться услышать их молчаливое повествование. Степень проникновенности и душевности каллиграфии невероятна, потому что шрифт раскрывает психотип человека, рассказывает о его характере, передает эмоциональное состояние, то есть показывает достаточно интимные вещи, которые могут рассказать о сокровенном.

Курс станковой (свободной, неклассической) каллиграфии опирается на классическое письмо, который студенты проходили на предыдущих курсах, но несет в себе современное, импровизационное начало. Здесь важна не читабельность, а особая выразительность, эмоция для раскрытия образа слова.

Дисциплина «Станковая 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 – пословица 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 Описать каждую букву алфавита. Написать наиболее выразительные буквы.

Описать кириллический алфавит, с точки зрения образных характеристик каждой буквы.

Пример. Буква А. Устойчивая, острая, стремительная, упертая, пронзительная, движется вверх, звонкая, гордая, сильная, смелая, независимая, жесткая, непоколебимая, стабильная, замкнутое пространство, лидер, стрелка-указатель, дом, эгоизм, треугольник, перспектива, успех, основа.

Пример. Буква Д. Уютная, уверенная, твердая, имеющая опору, вросшая корнями, домовитая, стабильная, подвижная, теплая, вечная, устойчивая, постоянная, задумчивая, неуклюжая, закрытая, агрессивная, дом, корова, коренной зуб, комод, монархия, цилиндр, красна девица, крепость.

Пример. Буква К. Агрессивная, общительная, спортивная, подвижная, многоликая, задиристая, разрозненная, невозможность вернуться назад, жесткий захват, тиски, подпорка, костыль, остановленное движение влево, шагающий человек, выскакивает, врезается клином, шагает вперед, атакует.

Написать несколько букв, наделенных образными характеристиками.

Задание 1.2 Написать монограммы, состоящей из собственных инициалов.

Необходимо с помощью образных характеристик раскрыть в написании монограммы характер собственной личности.

Пример. Хищная доброта, падающая на ровную лестницу с перекладной, остановленной обидчивым человеком, элегантно падающим в пару сапог со шнурками, глупо смотрящая в одну сторону.

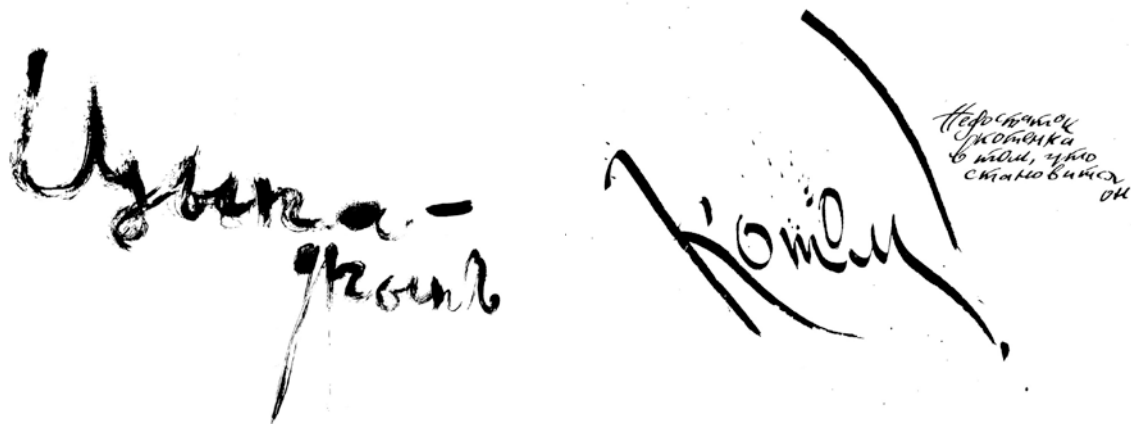
Задание 1.3 Написание слова «Автор» с привнесением личностных характеристик пишущего.

В данном задании необходимо посредством каллиграфии передать творческую характеристику автора, которая по сути своей является неким живописным полотном, раскрывающим личность пишущего.

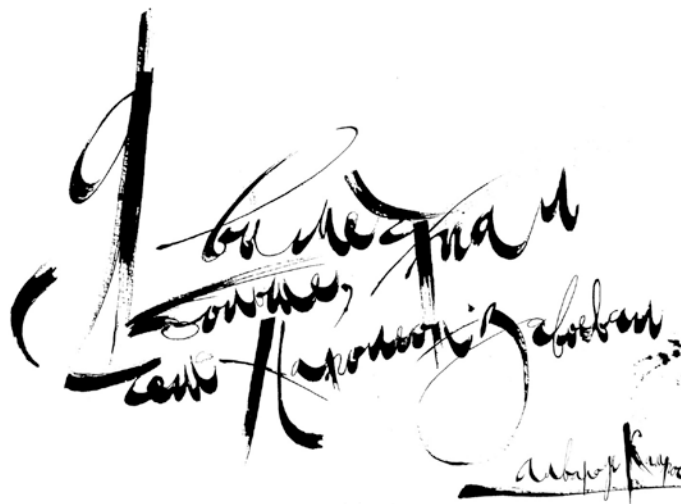
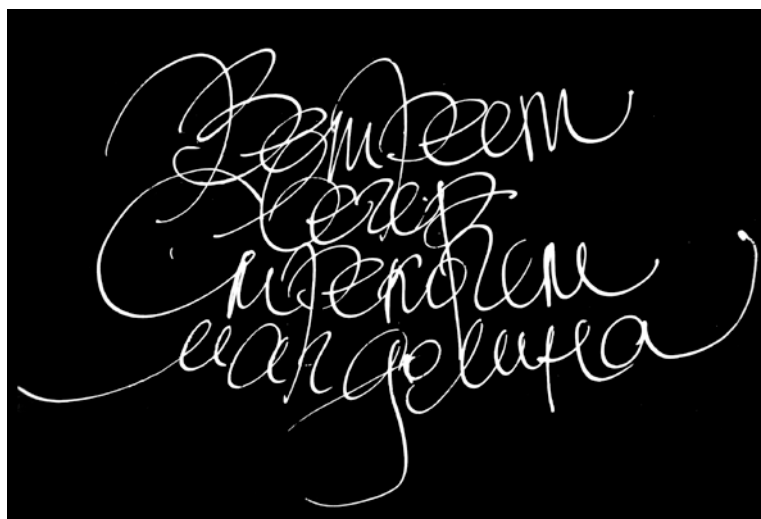
Задание 1.4 Образная характеристика отдельных слов и небольших словосочетаний.

Здесь важно определиться, какие образные характеристики несут выбранные словосочетания, которым должна быть присуща индивидуальная, штучная манера, виртуозная свобода, творческое бесстрашие, определяющееся территорией некоего свободного полёта.

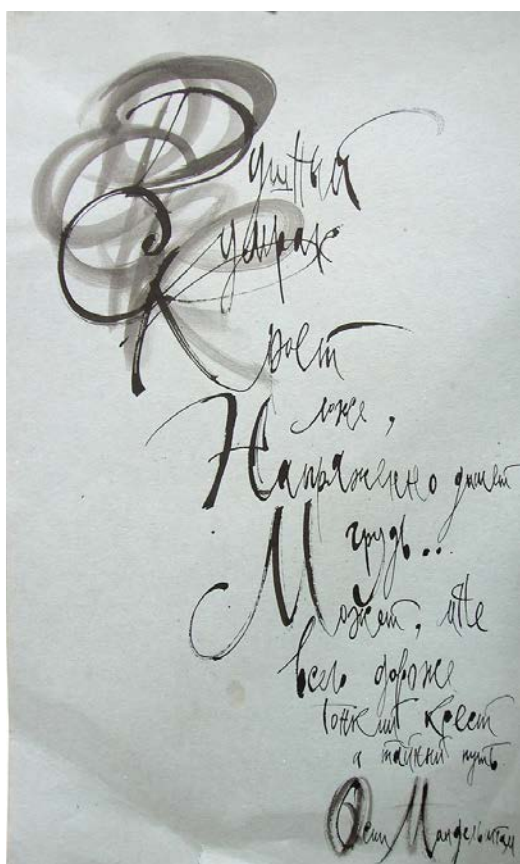
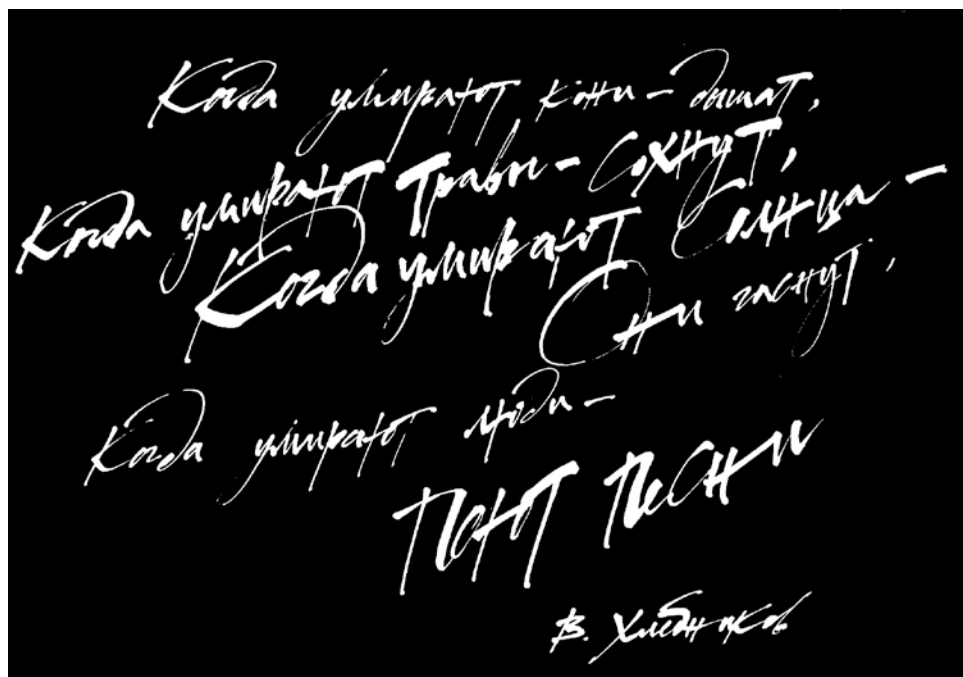
Задание 1.5 Написание цитаты или крылатого выражения через раскрытие образа.

В данном задании крайне важно найти, посредством каллиграфии, образные характеристики, выражающие и передающие смысловые составляющие той или иной цитаты.

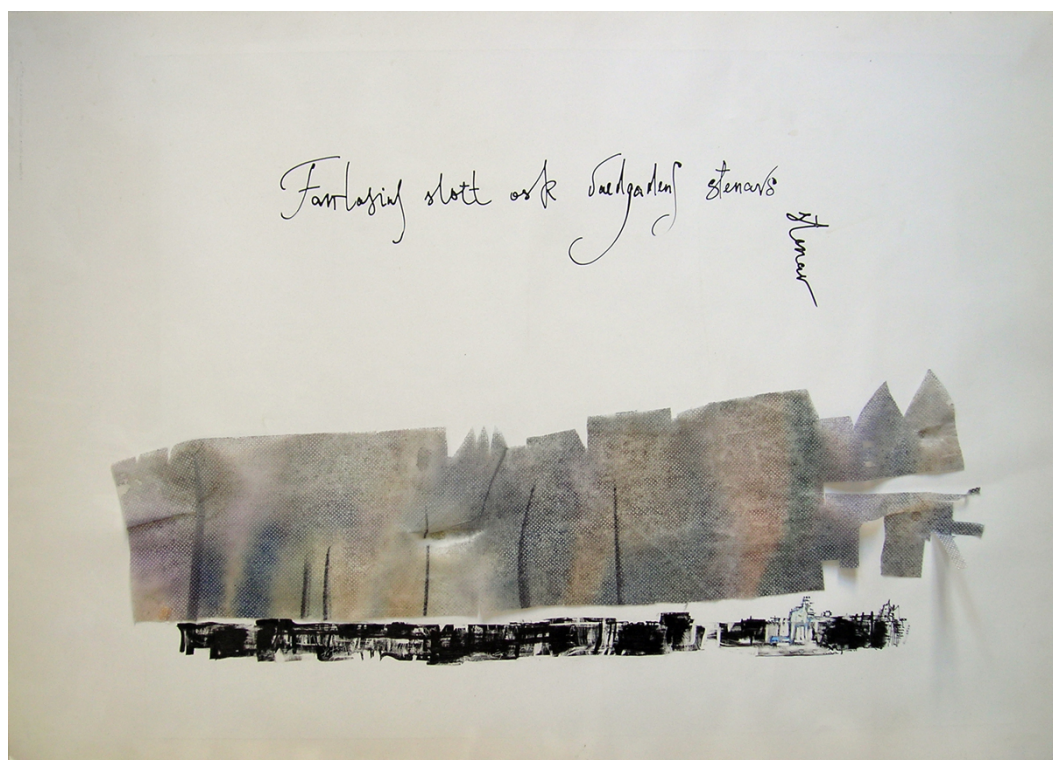
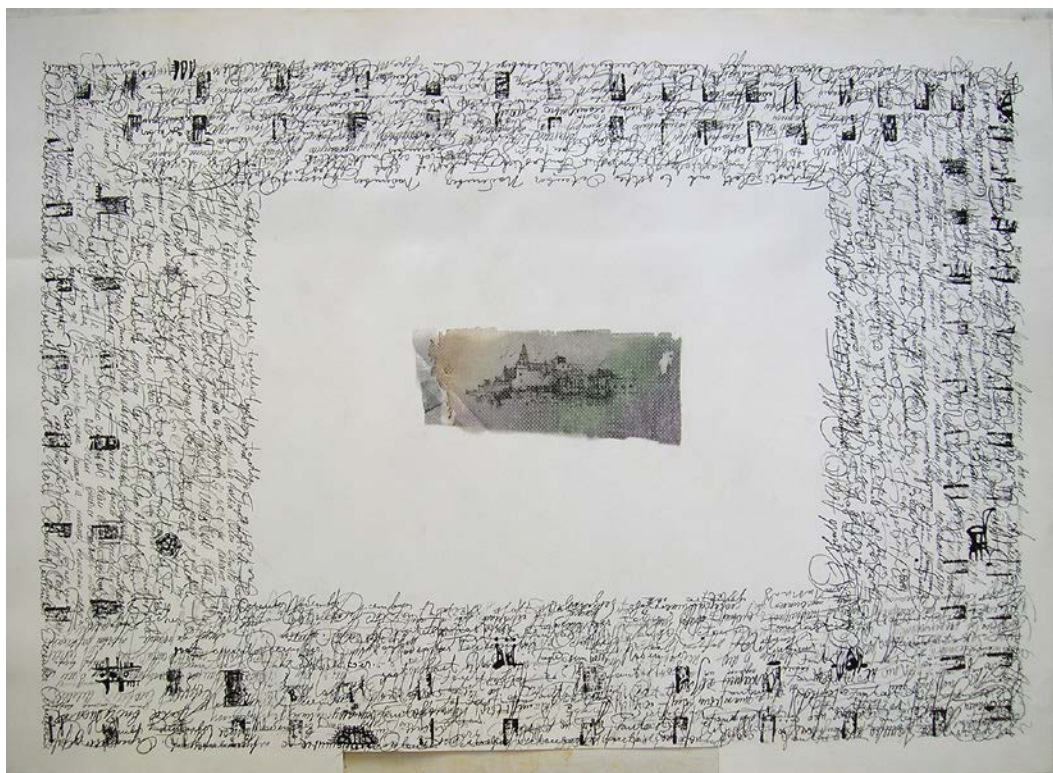
Задание 1.6. Найти и написать образ стихотворения, который хотел раскрыть автор.

Необходимо выбрать инструментарий и передать атмосферу стихотворения, попытаться донести до зрителя переживания автора произведения.

Задание 1.7 Создать графический лист с каллиграфическим текстом и изображением.

Нужно определить образные характеристики, отвечающие настроению вербального текста и визуального изображения. При этом изображение должно быть выполнено в технике скетчинга и взаимодействовать с каллиграфическим текстом.

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

Задание 3.1 Крылатое латинское выражение, написанное на латыни

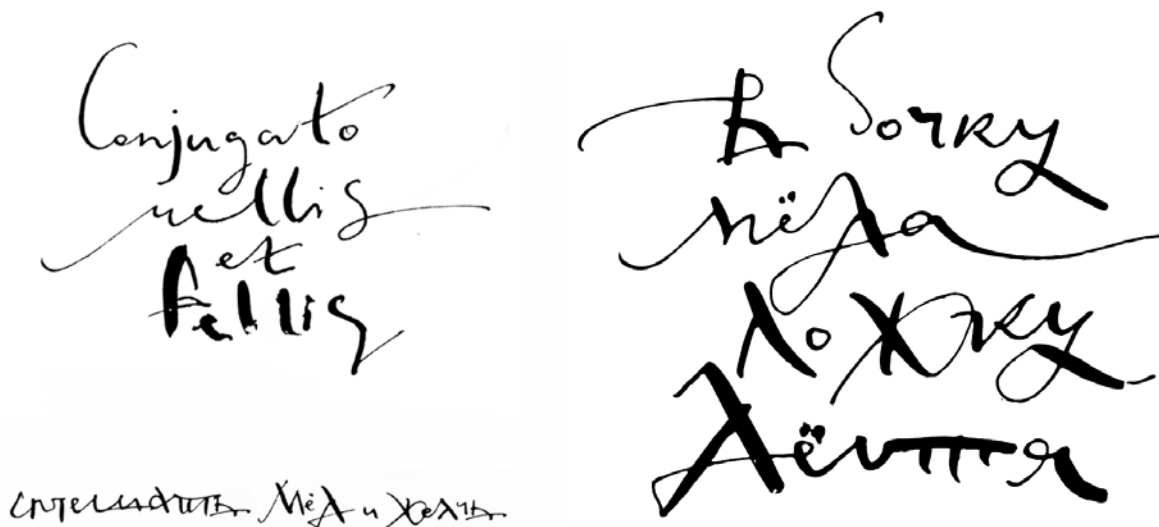
В данном задании необходимо определиться с образом и найти эмоциональную составляющую для полного раскрытия содержания латинского выражения.

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 пословицы

Латинское выражение при буквальном переводе не всегда понятно, по этой причине нужно найти аналог через русскую пословицу. 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...)

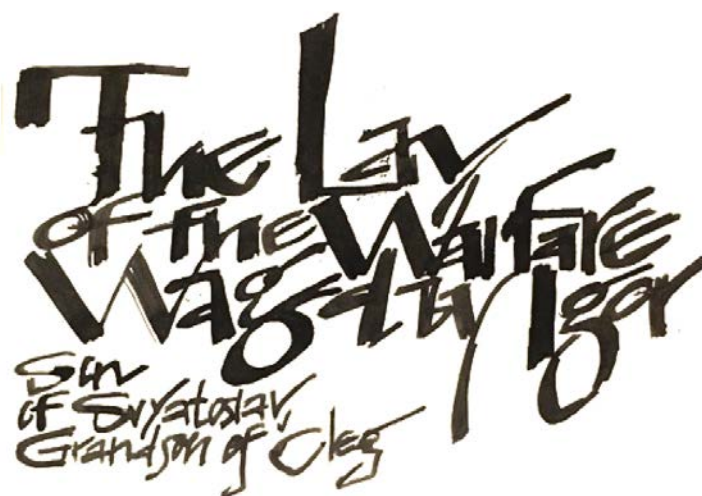
Крайне важно определиться с выбором бумаги и инструментом.

Peris
ist die schönste
die wunderbarste
aller menschlichen
Erfindungen
Thomas Carlyle

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: 420x297мм
- 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: 420x297мм
- 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 «Станковая 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.