

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

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины
ИСТОРИЯ ШРИФТА И КАЛЛИГРАФИИ
1 КУРС (2 семестры)
для обучающихся по программам направления подготовки /
специальности – **54.03.01 ДИЗАЙН**

Разработчик: профессор Арбатский И. В.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «История шрифта и каллиграфии» разработаны по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» (уровень бакалавр).

Цель методических рекомендаций – обеспечить обучающимся оптимальную организацию процесса изучения дисциплины «История шрифта и каллиграфии» способствовать приобретению ими необходимых компетенций, а также выполнению различных форм самостоятельной работы.

Основной задачей стоящей перед дисциплиной является представление генезиса развития шрифтовой формы и принципов формобразования лежащих на различных исторических эпохах. Условий взаимодействия технологических достижений и авторских концепций. Формирование коллективного практического опыта поколений письменной культурой в целом и представлением сложившихся стилистических представлений в авторских концепциях ярчайших представителей дизайна шрифта.

Последовательное изложение развития методов формобразования и их инструментальной и технологической основы дает возможность понимания логических признаков сложившихся эстетических практик.

Особое внимание уделяется классификации и типологии шрифтовых форм и стилистических направлений с различных точек зрения на процессы влияющие на конструктивные особенности и стилистические принципы.

На различных исторических примерах дается фиксация деятельного дизайна в термине, его изначальное смысловое значение и трансформация семантического смысла при переносе в общеупотребительное пространство рефлексированного профессионального общения. Понимание этимологического происхождения термина дает свободу применения его не только в узком понимании, но и расширяет возможности применения термина в его выражении смысла в других практиках т.е. позволяет осуществлять перенос приема из одной сферы деятельности в другую.

Кроме прочего на дисциплине «История шрифта и каллиграфии» рассматриваются вопросы влияния на формобразование в шрифте различных технологических инноваций, внедрение которых имеет собственную значимость для современных цифровых технологий как таковых. Эргономические проблемы взаимодействия человека и инструмента, различных технологий репродуцирования особенно актуальны при проектировании цифрового шрифта.

Приступая к изучению дисциплины «История шрифта и каллиграфии» обучающиеся 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 КГИИ, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

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

1. Регулярно посещать лекционные занятия.
2. Изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной и групповой работы в соответствии с рекомендациями преподавателя.
3. Следовать рекомендациям преподавателя и согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
4. Осуществлять самостоятельную подготовку к промежуточному контролю.
5. По завершении отдельных тем дисциплины передавать выполненные работы (конспекты источников, творческую практическую работу) преподавателю в установленные сроки.

2. ХАРАКТЕР РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Обучение по дисциплине «История шрифта и каллиграфии» обучающиеся» строится следующим образом:

– в ходе лекционных занятий преподаватель дает обзор основных теоретических проблем современного дизайна шрифта, стилистические авторские интерпретации, различные научные концепции или позиции, основные сведения о каждом рассматриваемом вопросе, предлагает определения ключевых терминов. Обучающимся во время лекции рекомендуется составлять конспект лекции, фиксирующий ее логику развития, основные тезисы и ключевые определения. Конспект лекции может быть составлен в виде блок-схемы, отражающей основные тезисы лекции. После лекции необходимо провести дополнительную работу с ее конспектом, отметить материал, вызывающий трудности для понимания, попытаться найти ответы на вопросы для самостоятельного изучения теоретического материала, при необходимости сформулировать вопросы, на

которые так и не удалось найти ответы в ходе самостоятельного изучения теоретического материала.

– при подготовке к семинарскому занятию обязательно требуется изучение дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, принимать участие в выполнении контрольных работ. Практические (семинарские) занятия предназначены для углубленного изучения той или иной темы в рамках дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. Ведущей дидактической целью практических (семинарских) занятий является систематизация и обобщение знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умений работать с дополнительными источниками информации и т.п.

При подготовке к практическому (семинарскому) занятию необходимо уточнить план его проведения, выполнить самостоятельную контрольную работу по заданной теме, ознакомиться с основной и дополнительной литературой, при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

В ходе практических (семинарских) занятий запланированы следующие формы работы:

- опрос;
- текущий контроль;
- промежуточный контроль;
- итоговый контроль.

3. ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ

РАЗДЕЛ I: ИСТОРИЧЕСКИЙ ГЕНЕЗИС ШРИФТОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Тема 1.

Содержание лекции: **Принципальные аспекты классификации шрифтов:** функциональные, исторические, искусствоведческие, морфологические, технологические, проектные; Классификация шрифтов в

начале 19 века предложенная Р. Торна по декоративным архитектурным стилям (Doric, Grecian, Ionic) в 19 веке; Стандарты использующие историко-морфологический принцип: классификация Максимилиана Вокса (1954); Советский стандарт ГОСТ 3489.1; Немецкий стандарт DIN 16518; Британский стандарт BS 2961; Классификация MS Windows; Классификация PANOSE; Классификация сайта Myfonts.com; Классификация ParaType; Расширенная классификация (В. Ефимов, А. Шмелева); Классификация «Живой типографика», практический принцип организации шрифтов П. Вильберга предложенный в книге «Путеводитель по шрифтам» (2003) — гуманистический (динамический) принцип формообразования; классический (статический) принцип формообразования; геометрический принцип формообразования.

Самостоятельное изучение темы лекции: конспект лекции, анализ ключевых терминов – найти и выписать определение каждого термина, осмыслить и проанализировать их. Описать характеристику шрифта по следующим признакам: функциональным, историческим, искусствоведческим, морфологическим, технологическим, проектным.

ТЕМА 2.

Содержание лекции: Шрифты Античности и средневековья \ Black Letter. Античность: Римский капитальный квадратный шрифт; Репертуар книжных почерков: рустика, унициал и полуунициал. Средневековье: Островной минускул (мергавинское письмо); Каролинский минускул (Алкуин.); Готические книжные шрифты / Black Letter: ротонда, текстура, фрактур; Канцелярские почерки: бастарда. Кириллица и глаголица (Кирилл и Мефодий, 863 г.); Репертуар книжных почерков: устав (Остромирова Евангелие), полуустав (первопечатные книги кириллического письма), скоропись (XVI–XVIII вв.), русское декоративное письмо — вязь.

Самостоятельное изучение темы лекции: конспект лекции, анализ ключевых терминов – Определить, какие проектные концепции, представленные в лекционном курсе, могут войти в состав вашей проектной идеи, найти современные аналоги, соответствующие рассматриваемой теме.

ТЕМА 3.

Содержание лекции: Антиква старого стиля / Old Style. Эпоха Возрождения: Гуманистический минускул (Петрарка); Ренессансный курсив (Аригги; Паллатино); Начало книгопечатания (И. Гутенберг) и первопечатная антиква (Альфред Руш, 1464; Свейнхам и Паннарц, 1465/68); Трактаты о построении шрифтов эпохи Возрождения (Доминиано де Моиле

(1480); Леонардо да Винчи (1500); Лука Паччоли (1508); Альбрехт Дюррер (1525); Жофруа Тори (1528); Антиква старого стиля (Old Style): Венецианская (гуманистическая) антиква / Venetin: Никола Йенцен, 1420-1480 гг.; Альдины и Франческо Гриффо, 1450-1518 гг.. Итальянско-французская антиква / Garald: Клод Гарамонд, 1480/890/99-1561 гг.; Французские пуансонисты и типографы XVI в. – нач. XVII в.: Антуан Ожеро, 1490-1534 гг.; Симен де Коин, 1480-1546 гг.; Роберт Гранжон, 1513-1590 гг.; Жан Жаннон, 1580-1658 гг.; Начало методики проектирования шрифта: Проект французской академии шрифта для Королевской библиотеки (1693).

Самостоятельное изучение темы лекции: конспект лекции, анализ ключевых терминов – Определить, какие проектные концепции, представленные в лекционном курсе, могут войти в состав вашей проектной идеи, найти современные аналоги, соответствующие рассматриваемой теме.

ТЕМА 4.

Содержание лекции: Антиква переходного стиля / Tradisional.

Антиква переходного стиля / Tradisional: Голландская антиква старого стиля / Dutch: Издательский дом Эльзивиров и словолитчики: Анотон Янсон, 1620-1687 гг.; Николай (Миклош) Киш, 1650-1702 гг.; Английская антиква старого стиля / England: Шрифты словолитни Уильяма Кэзлона I старшего (1692-1766 г); Английская антиква переходного стиля: Шрифты словолитни Джона Баскервиля (1706-1775). Русский гражданский шрифт 1708-1710 гг.; Петр Великий и предпосылки реформы кириллического шрифта; Состав знаков петровского гражданского шрифта и их фирма; Шрифты Санкт-Петербургской Словолитни типографии Академии Наук до 1748 года.

Шрифты барокко и эпохи маньеризма. Рождение нового письма:

Cancellaresca moderna (Jan van Velde, 1605); Cancellaresca pleine (L. Barbedot, 1647); Batarde Italienne (L. Senault, 1670), Italianhand (C. Snell, 1698), English Roundhand (Aicher); Универсальный учебник каллиграфии Джорж Бикхам, 1667-1733 гг.; Русские прописи каллиграфического письма. Антиква барокко / Varogue: Флейшман; Фурнье. Русский типографский шрифт XVIII в.: Шрифты петербургской Академии Наук и типографии Московского университета.

Самостоятельное изучение темы лекции: конспект лекции, анализ ключевых терминов – Определить, какие проектные концепции, представленные в лекционном курсе, могут войти в состав вашей проектной идеи, найти современные аналоги, соответствующие рассматриваемой теме.

ТЕМА 5.

Содержание лекции: **Новая (классицистическая) антиква / Modern.** Французская антиква нового стиля (1776): Шрифты Фирмена Дидо, 1764-1836 гг.; Итальянская антиква нового стиля (1782): Джамбаттиста Бодони, 1740-1813 гг.; Англо-шотландская антиква нового стиля; Немецкая антиква нового стиля (1820): Юстас Эрих Вальбайм, 1768-1839 гг.; Шрифты государственных и частных типографий XVIII века в России.

Самостоятельное изучение темы лекции: конспект лекции, анализ ключевых терминов – Определить, какие проектные концепции, представленные в лекционном курсе, могут войти в состав вашей проектной идеи, найти современные аналоги, соответствующие рассматриваемой теме.

ТЕМА 6.

Содержание лекции: **Новая эпоха шрифтотворчества / Fat Fase, Slab Serif, Grotesk.** Рекламный бум и шрифтовая афиша: Деревянные афишные шрифты (Wood Type), стилистические принципы; Классификация деревянных афишных шрифтов Р. Торна (Grecian, French..., Ionic, Doric, Tuscan..., Aldine, Latin... и пр.); Декоративные шрифты: имитация объема, цветные шрифты (Chromatic Type). Развитие классицистической (новой) антиквы в нач. XIX века (Fat Fase); Брусковые шрифты (Antique, Egyptian, Italian...); Первый печатный брусковый шрифт (Slab Serif): Винцент Фиггинс, — Antique; Роберт Торн, — Egyptian; Рождение гротеска (Sans Serif, Grotesque, Gothic) — старые гротески; Первый печатный гротеск: Роберт Торн, 1821. Винцент Фиггинс. Первый текстовый гротеск: Akzident Grotesk, Фердинант Тайнхард, 1867. Репертуар наборных шрифтов 1820-50 гг.; Шрифты типа кларендон. Первый шрифт спроектированный под технологию Линотайп: газетный шрифт Sentury, Морис Фуллер Бентон. Классификация исторических типов шрифта Тибодо. Развитие типографских шрифтов в России.

Самостоятельное изучение темы лекции: конспект лекции, анализ ключевых терминов – Определить, какие проектные концепции, представленные в лекционном курсе могут войти в состав вашей проектной идеи, найти современные аналоги соответствующие рассматриваемой теме.

Тема 7.

Содержание лекции: **Шрифт и каллиграфия. Гуманистический гротеск. Вторая великая эпоха шрифтотворчества:** Золотой век американской каллиграфии 1850-1925 гг.; Триумф металлического пера,

первые производители—Gillott; Стиль гравюры по металлу: Engraver's Script, Engrosser's Script; Плат Роджерс Спенсер: новый стандарт письма—Spenserian Script. Развитие американских каллиграфических почерков: Bissnes Script, Ornamental Script. Инструменты письма: Obligue Pen. Прерафоэлиты и движение «Красивая книга», Уильям Моррисс и «Золотой шрифт». Возрождение каллиграфии в Европе: Базовое письмо Эдварда Джонстона и его книга *Writing & Illuminating, & Lettering by Edward Johnston*, 1917; Методика преподавания Эдварда Джонстона и современные методы программирования (*Automating Type Design Processes*, 2009, Frank E. Blokland). **Гуманистический гротеск:** Навигационный шрифт для лондонского метро Underground (Edward Johnston, Harry Beck, Frank Pick, 1928); Гуманистический гротеск Эрика Гилла, 1882-1940 гг.— Gill Sans. Новый шрифт газеты New Times Roman, Lanston Monotype (Стенли Моррисс, Виктор Лардент и Старлинг Берджесс, 1916-1931 гг.)

Самостоятельное изучение темы лекции: конспект лекции, анализ ключевых терминов – Определить, какие проектные концепции, представленные в лекционном курсе, могут войти в состав вашей проектной идеи, найти современные аналоги, соответствующие рассматриваемой теме. Подготовить к представлению аналитическую записку по проекту.

РАЗДЕЛ II. ШРИФТЫ МОДЕРНИЗМА И ПОСТМОДЕРНА

ТЕМА 1.

Содержание лекции: Шрифты стиля модерн. Геометрический гротеск. Модерн, каллиграфия, шрифт: Рудольф фон Лариш, 1856-1934 гг. *Unterricht in Ornamentaler Schrift*, 1913; Фриц Эмке, 1878-1965 гг. *Schrift ihre Gestaltung & entwicklung in Neuere Zeit*; Рудольф Кох, 1876-1934 гг. Модернизм: De Style / Конструктивизм / Bauhaus. DADA и Курт Швиттерс: типографика при известных условиях может быть искусством...; Эль Лиситский, *Наша книга*, 1927 г.; Группа «Слиль», шрифт Тео ван Дусбурга, 1919 г.; Баухауз: Идея «единого шрифта» Ласло Махой Надя, 1925 г., набора без прописных букв; Баухайз—Шрифт «универсал» Герберта Байера, 1924; Универсальный алфавит Яна Чихольда, 1928 г. и его книга *Die Neue Typographie. Ein Handbuch fur zeitgemass schaffende*, 1928. Геометрический гротеск: 1922-1930 гг. — Якоб Эжбар — Erbar Grotesk (Ludwig & Mayer); Jounal Sans (Ленполиграфмаш); 1927-29 гг. — Рудольф Кох — Kabel (Klingspor); 1927-1932 гг. — Пауль Ренер—Futura (Bauersche Schriftgiesserei); 1929-1930 гг. — Уильям Двиггинс — Metro (Meregenthaler

Linotype) и пр.

Самостоятельное изучение темы лекции: конспект лекции, анализ ключевых терминов – Определить, какие проектные концепции, представленные в лекционном курсе, могут войти в состав вашей проектной идеи, найти современные аналоги, соответствующие рассматриваемой теме.

ТЕМА 2.

Содержание лекции: Великие дизайнеры шрифта 1930-1950 гг. Шрифтовое дело в СССР. Линотайп и великие дизайнеры шрифта 1930-50 гг. Шрифтовое дело в СССР 1920-1940 гг.: Реформа орфографии 1919 г. Латинизация. Панкириллический алфавит. Ленполиграфмаш 1928, Отдел Наборных Шрифтов (ОШН), первые проекты. Американские дизайнеры шрифта: Моррис Фуллер Бентон, 1872-1942 гг. — Century (ATF, 1900). Franklin Gothic, (ATF, 1902-1905); Брюс Роджерс, 1889-1957 гг. — Centar (ATF,); Фредерик Гоуди, 1865-1947 гг.; Виллиам Двиггинс, 1880-1956 гг. — Metro (1930/32), Caledoni, Electra (1930/39), Charter & Arcadia (1937), Tippecanoe (1942/45), Eldorado (1942/53); Проектная методика У. Двиггинса — трафарет. М-формула; Чонси Гриффит, 1879-1956 гг. — Bell Gothic (ATT, 1938). Bell Centennial (Метью Картер).

Самостоятельное изучение темы лекции: конспект лекции, анализ ключевых терминов – Определить, какие проектные концепции, представленные в лекционном курсе, могут войти в состав вашей проектной идеи, найти современные аналоги, соответствующие рассматриваемой теме.

ТЕМА 3.

Содержание лекции: Интернациональный стиль. Нео-гротески. Интернациональный стиль: Макс Билл; Йозеф Мюллер-Брокман, Вим Кроувел; Ганс Рудольф Босхард; Зигфрид Одерьфте Тисси. Швейцарская школа в Базеле: Эмиль Рудер Типографика. Нео-гротески: Neue Haas Grotesk (Hass'sch Schriftgisserei AG, 1957), Макс Меддингер (Max Miedinger, 1910-1980 гг.) и Эдуард Хофман (Edouard Hoffman, 1892-1980 гг.); Helvetica (D.Stempel AG, 1961). Neue Helvetica (Linotype, 1983); Андриан Фрутигер (Andriar Frutiger, 1928-2015) — Univers (Deberny & Peignot, 1957); Folio (Bauer, 1957-1962), Конрад Фридрих Бауер (1903-1970 гг.) и Вальтер Баум; Microgramma, 1952 — Алессандро Бутти (1893-1959); Альдо Новарес (Aldo Novares, 1920-1995) — Recta; Eurostyle, 1962-1964; Avant Garde Gothic (Burns & Co, 1970) Герб Любалин (Herbert Lubalin, 1918-1981 гг.).

Самостоятельное изучение темы лекции: конспект лекции, анализ ключевых терминов – Определить, какие проектные концепции, представленные в лекционном курсе, могут войти в состав вашей проектной идеи, найти современные аналоги соответствующие рассматриваемой теме.

ТЕМА 4.

Содержание лекции: Американская школа графического экспрессионизма. Каллиграфия и шрифт. Фигуративная типографика: Герб Любарин (Herbert Lubalin) — американская школа графического экспрессионизма. Тони ди Спигна (Tony Di Spigna). Каллиграфия и шрифт: Гельмут Царц. Московская школа искусства шрифта: Владимир Лазурский; Саламон Талингатер; Галина Банникова; Николай Кудряшов; Павел Кузанын; Борис Маркевич; Владимир Перцов; Анатолий Щукин.

Самостоятельное изучение темы лекции: конспект лекции, анализ ключевых терминов – Определить, какие проектные концепции, представленные в лекционном курсе, могут войти в состав вашей проектной идеи, найти современные аналоги, соответствующие рассматриваемой теме.

ТЕМА 5.

Содержание лекции: Фотонабор и типографика «Новой волны». Калифорнийский андеграунд. Типографика новой волны. Швейцарский панк: Вольфгарт Войнгарт; Ден Фридман; Эприл Грейман; Вилли Кунц; Октаво / 8VO. Калифорнийский андеграунд. Émigre: Зузана Личко и Руди Вандерланс.

Самостоятельное изучение темы лекции: конспект лекции, анализ ключевых терминов – Определить, какие проектные концепции, представленные в лекционном курсе, могут войти в состав вашей проектной идеи, найти современные аналоги, соответствующие рассматриваемой теме.

ТЕМА 6.

Содержание лекции: Цифровая революция и шрифт. Цифровая революция шрифт: Петер Каров и первые программы проектирования шрифта — Iragus; Первые цифровые словолитни: Vikstrem и Метью Картер; Adobe и PostScript — Р.Слимбах. **Стандартизация цифровых форматов шрифта.** Unicode и его значение; Системные шрифты и шрифтовые форматы (PostScript, TrueType, OpenType). Тенденции и возможности цифровых технологий. Внедрение цифровых технологий в России. Фирма ParaGraf / ParaType и ее деятельность. Первые цифровые словолитни и

дизайнеры.

Самостоятельное изучение темы лекции: конспект лекции, анализ ключевых терминов – Определить, какие проектные концепции, представленные в лекционном курсе, могут войти в состав вашей проектной идеи, найти современные аналоги, соответствующие рассматриваемой теме.

ТЕМА 7.

Содержание лекции: Тенденции и возможности цифровых технологий. Автоматизация процессов. Тенденции и возможности цифровых технологий. Расширение возможностей технологии Multiple Master. От универсального шрифта к полигарнитурам и далее к супергарнитурам. Вариативные шрифты и их перспективы. Цветные шрифты — традиция Chromatic Fonts и эксперименты.

Самостоятельное изучение темы лекции: конспект лекции, анализ ключевых терминов – Определить, какие проектные концепции, представленные в лекционном курсе, могут войти в состав вашей проектной идеи, найти современные аналоги соответствующие рассматриваемой теме.

3. СЕМИНАР

Практические занятия проходят в виде семинара, после блока лекции (7 лекции), на которых проходят обсуждение авторских творческих концепций, их проблематики, актуальности и адаптивной способности, применительно к перспективе научно-исследовательской работы. На семинарских занятиях разбираются смысловые рефлексии профессиональной терминологии. Происходит выбор темы реферата для самостоятельной работы и библиографических источников и литературы для самостоятельного углубленного понимания проектной концепции.

4. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Рабочей программой дисциплины «История шрифта и каллиграфии» предусмотрены следующие формы самостоятельной работы:

- 1) самостоятельное изучение теоретического материала;
- 2) анализ ключевых терминов;
- 3) написание реферативной работы по выбранной теме.

4.1. Самостоятельное изучение теоретического материала

Самостоятельное изучение теоретического материала включает не

только прочтение материала, предложенного преподавателем, но и освоение дополнительного материала, позволяющего самостоятельно наращивать объем знаний и навыков. В процессе самостоятельного изучения теоретического материала студенты осваивают литературу из списка основной и дополнительной литературы, представленного в соответствующем разделе данной рабочей программы. Каждый студент должен освоить все вопросы для самостоятельного изучения материала. Результаты самостоятельного изучения теоретического материала представляются студентами в ходе написания аналитической записки и реферативной работы и представления (доклада) на семинарских занятиях.

Студенты осваивают теоретический материал по предложенным преподавателем, источникам из перечня учебно-методических материалов по дисциплине, а также самостоятельно обнаруженным информационным ресурсам. Преподаватель, в конце каждого занятия предлагает перечень вопросов для самостоятельного изучения и список источников, необходимых для изучения.

4.2. Вопросы для самоконтроля по разделам:

1. Дайте определение термину шрифт?
2. Классификация шрифтов по историческому признаку как вы это понимаете?
3. К каким историческим стилям или эпохам можно отнести шрифты спроектированные по динамическим, статическим и геометрическим принципам?
4. Какое влияние на графику греческого письма оказал шрифт Римской империи?
5. Что такое маюскульное и минускульное письмо. Когда произошло размежевание?
6. Назовите основные типы римского унициального письма?
7. Как развивалось маюскульное письмо в Риме и какова его инструментальная основа?
8. Какова инструментальная основа римского капитального квадратного монументального письма?
9. В каких областях происходило развитие римского унициального письма и какие формы он принимал в романский период?
10. Какова историческая роль каролингского минускула в формировании графики современной латиницы?
11. Назовите основные книжные почерки готического письма.
12. Славянская азбука и в чем ее оригинальность?

13. Какие книжные почерки существовали рукописной кириллице в период с 10 по 16 вв.?
14. Значение русской скорописи XVII века с точки зрения развития графической основы современного кириллического письма?
15. Зарождение научной методики проектирования шрифта в эпоху Возрождения?
16. Кто первым начал использовать антикву для печати?
17. Назовите основные стилистические принципы шрифтов старого стиля «Old Style»?
18. С чьими именами в первую очередь связано развитие Венецианской антиквы старого стиля?
19. С чьими именами в первую очередь связано развитие Французской антиквы старого стиля?
20. Каковы основные признаки французской антиквы старого стиля в сравнении с венецианской антиквой?
21. Почему имя Клода Гарамонда стало нарицательным практически для всех известных шрифтов XVI века?
22. Становление французской антиквы и роль Роберта Гранжона в этом процессе?
23. С деятельностью какого издательского дома связано формирование голландской антиквы?
24. С чьим именем связана поговорка английских графических дизайнеров — «Если не знаешь, чем набирать текст, набирай ...»?
25. Проект французской Академии наук «Королевской Антиквы» и реализация наборного шрифта для Королевской библиотеки, проектная концепция и художественная реализация?
26. Какова графическая основа русского гражданского шрифта?
27. Дайте Вашу оценку реформы шрифта Петра I 1708-1710 гг. В чем по вашему мнению ее достоинства и недостатки?
28. Какое развитие получил гражданский шрифт в типографии Академии Наук в нач. XVIII в.?
29. Как повлияло открытие частных типографий на развитие шрифта в России середины XVIII в.?
30. Кто из зарубежных мастеров классицистической новой антиквы оказал прямое влияние на графику русских шрифтов кон. XVIII–нач. XIX вв.
31. В чем особенности шрифтов московских и питерских словолитен второй половины XVIII века и какие типографии этого периода вы можете назвать?

32. Какие шрифты популярны до сих пор рожденные в соперничестве двух крупнейших словолитен (Леман, Бертхольд) работавших в кон. XIX–нач. XX вв?
33. Кого из мастеров каллиграфии XVI века, сформировавших ренессансный курсивный стиль письма, вы знаете?
34. Какого голландского каллиграфа кон. XVI – нач. XVII вв. Можно считать самым ярким мастером рококо и раннего барокко в парадном письме?
35. С каким каллиграфическим стилем письма связан расцвет французской каллиграфии в XVIII в. ставшим первоосновой для современного письма?
36. С чьим именем и каким изданием связан каллиграфический стиль письма English Round Hand и как он связан с современными каллиграфическими терминами Copperplate, Engraver's Script, Engrssee's Script?
37. Назовите основные стилистические признаки классицистической новой антиквы «Modern Serif»?
38. С чьим именем в первую очередь связано становление итальянской (классицистической) новой антиквы старого стиля?
39. С чьими именами в первую очередь связано развитие французской (классицистической) новой антиквы старого стиля?
40. С чьим именем в первую очередь связано становление немецкой (классицистической) новой антиквы старого стиля?
41. С какими видоизменениями шрифта связывают так называемую «Первую Великую Эпоху шрифтотворчества»?
42. Когда появилась сверхжирная классицистическая новая антиква (Fat Face)? Кто? Где? Когда?
43. Когда появились так называемые «брусковые» или «египетские» шрифты?
44. Какой шрифт впервые был запатентован?
45. Какой шрифт был спроектирован специально для строкоотливной машины?
46. Кто и где ввел в оборот термины Grottesque, Sans Serif, Gothic? Что они обозначают?
47. Кого можно назвать автором первого наборного гротеска?
48. Какие популярные шрифты применяющиеся сейчас можно отнести к старым гротескам?
49. Какой из старых гротесков является прото,типом шрифта «Helvetica»?

50. Кто стоял у истоков системы декоративной каллиграфии называемого сейчас как «Золотой век американской каллиграфии»?
51. Как называется каллиграфический почерк, восходящий к началу «Золотого века американской каллиграфии»?
52. Объясните смысловое значение термина «Copperplate», какие еще близкие по значению к нему термины Вы знаете?
53. Какие стили письма сложились в школах обучения красивого письма (penmanship) в кон. 19 – нач. 20 вв.?
54. С чьим именем, в первую очередь, связывают возрождение каллиграфии в Европе в нач. 1900-х годов?
55. В чем актуальность «базового письма» Эдварда Джонстона сейчас?
56. На каком историческом почерке построена методика освоения «базового письма» у Эдварда Джонстона?
57. Дайте определение гуманистическому гротеску, в чем его отличие от геометрического гротеска?
58. Назовите авторов первого гуманистического гротеска?
59. Какой шрифт был спроектирован первым для корпоративной айдентики кем и когда?
60. С чем по вашему мнению связана популярность шрифта «Times New Roman»?
61. С какими стилистическим направлением и видоизменениями шрифта связывают так называемую «Вторую Великую Эпоху шрифтотворчества»?
62. Какие стилистические направления стояли у истоков геометрического гротеска?
63. Какова роль Баухауза в формировании идеи «универсального алфавита»?
64. Назовите авторов первых геометрических гротесков?
65. С чем вы связываете успех «Футуры»?
66. С чем связана популярность шрифта Bell Grotesk и кто его автор?
67. Назовите шрифты Морриса Фуллера Бентона, используемые сегодня?
68. Что такое «М-формула» и как вы её понимаете? Кому приписывается авторство «М-формулы»?
69. В чем сходство и в чем различие американских шрифтовых дизайнеров Брюса Роберта Роджерса и Фредерика Гауди?
70. Назовите основные пункты реформы правописания в СССР в 1918 г., в чем ее достижения и недостатки?
71. Как вы объясните переход Советской России на латиницу и чем он закончился?

72. Когда и для чего принята «Новая кириллица» в СССР?
73. К чему по вашему мнению привела монополизация проектирования шрифтов в СССР и преодолены ли они сейчас в современной России?
74. Кого из советских художников шрифта вы можете назвать и какие гарнитуры они спроектировали?
75. С чем связана популярность шрифт Helvetica на протяжении более чем 50 лет?
76. Дайте характеристику неогротескам, какое стилистическое направление в графическом дизайне они интегрированы?
77. В чем принципиальное отличие шрифта «Univers» от других современных ему неогротесков?
78. С какими технологическими революционными преобразованиями можно связать рождение «Новой волны»?
79. Назовите кумиров цифровой революции конца 20 века в Америке и в Европе?
80. Какие горизонты открывают современные компьютерные технологии в проектировании шрифта, их достоинства и недостатки?

4.3. Темы реферативных работ по разделам:

Раздел №1

- проблемы классификации шрифтов: функциональные (область применения);
- проблемы классификации шрифтов: исторические (национальные);
- проблемы классификации шрифтов: культурно-стилистические (искусствоведческие);
- проблемы классификации шрифтов: морфологические;
- проблемы классификации шрифтов: технологические (инструментальные средства исполнения);
- проблемы классификации шрифтов: проектные (по парадигмам);
- проблемы терминалогического аппарата и индексация классификационных признаков.
- проблемы поиска исходящей информации по вербальному признаку.

Раздел №2

- универсальные шрифты и шрифтовые семейства и системы;
- теории письма: системное формообразование (Г.И. Кузубов)
- теории письма: управление контрастом (Геррит Ноорздей)
- полигарнитуры: управление насыщенностью;

- полигарнитур: управление пропорциями шрифтовой системы;
- полигарнитур и вариативные шрифты;
- супергарнитур по стилистическим признакам (гротеск, антиква, брусковые...);
- супергарнитур—оптический размер и эргономика (удобочитаемость);
- супергарнитур с использованием каллиграфических возможностей;
- супергарнитур и цифровая типографика.

4.4. Последовательность работы над аналитической запиской

Работа над аналитической запиской призвана помочь определиться в выборе темы выпускной квалификационной работы (ВКР) и дать возможность самоопределения и специализации (позиционировании) будущих магистров в пространстве современных проблем графического дизайна и дизайна шрифта, в частности.

1. Определите по какому принципу будет классифицирован шрифт: функциональный, исторический, искусствоведческий, морфологический, технологический, проектный;

2. Классифицируйте шрифт по морфологическим признакам и определите его инструментальную основу, формирующую основные принципы формообразования;

3. Определить место шрифта в существующих классификациях и представить наименование в логике:

— классификации Максимилиана Вокса;

— советского стандарта ГОСТ 3489.1;

— немецкого стандарта DIN 16518;

— британского стандарта DS 2961;

— классификации MS Windows;

— классификации сайта Myfonts.com;

— классификации PANOSE;

— классификации фирмы ПараТайп;

— расширенная классификация В. Ефимова;

— классификация Р. Бринхерса в книге «Основы стиля в типографике»;

— классификацией представленной в книге А. Корольковой «Живая типографика»;

4. На основании перечисленных вариантов классификации представить собственное обозначение классификации шрифта.

5. Обосновать собственный вариант классификации.

4.5. Последовательность работы над реферативной работой

Реферативная работа осуществляется по конкретной статье представляющей тему современной актуальной проблемы в области шрифтового дизайна. Исходящая статья может быть представлена преподавателем на семинаре или выбрана студентом и согласована с ним. Состав, структура и объем реферата должны соответствовать межгосударственному стандарту ГОСТ (ИСО 214)76 «Реферат и аннотация. Общие требования».

4.5. Анализ ключевых терминов.

Анализ ключевых терминов в качестве одной из форм самостоятельной работы предусмотрен в рамках разделов дисциплины «История шрифта и каллиграфии»: понятия «антиква», «гротеск», «минускул», «маюскул», ... «каллиграфия», «канцелярское письмо», «парадные почерки» и др.

Анализ ключевых терминов предполагает самостоятельную работу обучающихся со справочной (энциклопедиями, словарями) и научной литературой, интернет-энциклопедиями с целью выявления различных аспектов той или иной единицы терминологического аппарата дисциплины «История шрифта и каллиграфии». Обучающимся необходимо не просто найти и выписать определение каждого термина, но осмыслить и проанализировать их.

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

Структура изучения дисциплины «История шрифта и каллиграфии» предусматривает следующие формы контроля:

– текущий контроль – осуществляется в ходе практических (семинарских) занятий в форме точечного опроса обучающихся, аналитических обзоров источников по теме, анализа ключевых терминов. Преподаватель, ведущий практические (семинарские) занятия, в ходе текущего контроля оценивает уровень, освоения дисциплины каждым обучающимся и выставляет оценку. Сумма всех оценок, полученных обучающимся в течение изучения дисциплины, формирует позицию студента в рейтинге всех обучающихся по дисциплине;

– промежуточный контроль состоит из активности на семинарах по итогам изучения каждого раздела дисциплины. Результаты промежуточного контроля также суммируются с результатами текущего контроля при

формировании позиции обучающегося в рейтинге по дисциплине;

– итоговый контроль состоит из суммы всех выполненных заданий по обоим разделам дисциплины и представления аналитической записки и реферативной работы по выбранной теме.