

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины

"Общий курс шрифта" (1-2 семестр)

Специальность **54.05.03 «Графика»**

«Художник – график (станковая графика)»

Разработчики:

профессор кафедры «Дизайн» Емельянов В.А.,

профессор кафедры «Графика» Тимохов С.В.

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Общий курс шрифта» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по специальности 54.05.03 «Графика» и рабочей программой дисциплины.

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

Сформировать способности самостоятельно применять методы, приемы работы со шрифтом:

- для развития профессиональных компетенций;
- для развития творческих способностей;
- при дипломном проектировании и профессиональной деятельности.

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 69 часов на самостоятельную работу по данной дисциплине.

В дальнейшей самостоятельной творческой работе компетенции, формируемые дисциплиной «Общий курс шрифта» в процессе обучения, будут способствовать специалисту по направлению подготовки (специальности) 54.05.03 «Графика» решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. В области художественно-творческой деятельности: создавать на высоком профессиональном уровне авторские художественные произведения в области изобразительного искусства и других областях профессиональной деятельности; оформлять печатную продукцию.

Приступая к изучению дисциплины «Общий курс 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 кафедральных и ректорских просмотрах промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине.

3. Формы самостоятельной работы

При изучении курса «Общий курс шрифта» следует выполнять виды самостоятельных работ: работа с росчерками и абстрактными формами.

4. Рекомендации при выполнении самостоятельной работы по дисциплине

1 семестр

№	Наименование раздела дисциплины	Рекомендации и учебные задачи
1.	«Изучение дукта греческого шрифта. Копия шрифта»	<p>В результате освоения раздела необходимо освоить правильное написание отдельных элементов шрифта, начертания греческого шрифта, выполняя практические упражнения:</p> <p>Рекомендуемый материал для выполнения практических упражнений: бумага, ширококонечные перья, линейка, карандаш, тушь, чернила, формат А4 - А3.</p> <p>При выполнении практических упражнений по написанию греческого письма необходимо учитывать малоконтрастность шрифта, перо выбирать не очень широкое. Высота букв определяется в зависимости от толщины выбранного пера. В шрифте отсутствуют выносные элементы многие буквы по начертанию стремятся к форме квадрата.</p>
2	«Изучение дукта капитального квадратного шрифта. Копия шрифта и текста»	<p>В результате освоения раздела необходимо освоить правильное написание отдельных элементов шрифта, начертания капитального квадратного шрифта, выполняя практические упражнения</p> <p>Рекомендуемый материал для выполнения практических упражнений: бумага, ширококонечные перья, линейка, карандаш, тушь, чернила, формат А4 - А3.</p> <p>"Капитальный квадратный шрифт" наибольшего развития получил в римской империи, который является основой современных прописных букв латинского языка. Шрифт пишется прямо или косо подрезанным пером, обладает плавным ритмом.</p> <p>Для передачи характера шрифта ширококонечным шрифтом необходимо выдержать угол письма 25-30 градусов, большинство букв шрифта вписывается по начертанию в квадрат, междустрочное расстояние равно корпусу буквы. Контраст между основными засечками небольшой, для шрифта характерны небольшие засечки.</p>

		Особое внимание необходимо уделять при написании букв Z, N, M, которые выполняются с небольшим изменением угла письма, иначе будут выглядеть в тексте очень темными.
3	«Изучение дукта унциального письма. Копия шрифта и текст»	<p>В результате освоения раздела необходимо освоить правильное написание отдельных элементов шрифта, начертания унциального письма, выполняя практические упражнения</p> <p>Рекомендуемый материал для выполнения практических упражнений: бумага, ширококонечные перья, линейка, карандаш, тушь, чернила, формат А4 - А3.</p> <p>"Унциальное письмо" появляется в IV в. в период распада Римской империи. Шрифт производит впечатление спокойного величественного письма. Более сложный ритм этому письму придают выносные элементы, выходящие за пределы шрифта. Особенности унциала, по сравнению с капитальным квадратным письмом, является отказ от засечек или легкие засечки. Угол письма в зависимости от века написания варьируется (45 градусов или 0 градусов).</p> <p>Междустрочное расстояние равно корпусу буквы. Горизонтальные штрихи в унциале не имеют большого значения, нет резких отсечек внизу и вверху. Буквы Каролингского минускула выглядят очень мелкими по сравнению с буквами капитального шрифта. При разметки страницы для шрифта следует учитывать, что длина выносных элементов равна корпусу буквы. Угол письма в технике ширококонечного пера составляет 15 градусов. Высоту корпуса букв при выполнении практических упражнений не следует делать больше 5 мм. Пропорции букв приближены к квадрату. Основные штрихи букв имеют засечки, выполняющиеся нажимом пера или подрисовывать кончиком пера.</p>
4	«Изучение дукта каролингского минускула. Копия шрифта и текста».	<p>В результате освоения раздела необходимо освоить правильное написание отдельных элементов шрифта, начертания каролингского минускула, выполняя практические упражнения.</p> <p>Рекомендуемый материал для выполнения практических упражнений: бумага, ширококонечные перья, линейка, карандаш, тушь, чернила, формат А4 - А3.</p>
5	«Изучение дукта шрифта ротунда. Копия шрифта и текста».	<p>В результате освоения раздела необходимо освоить правильное написание отдельных элементов шрифта, начертания алфавита шрифта ротунда, выполняя практические упражнения.</p> <p>Рекомендуемый материал для выполнения практических</p>

		упражнений: бумага, ширококонечные перья, линейка, карандаш, тушь, чернила, формат А4 - А3. Ротунда входит в группу готических шрифтов, так же, как и текстура имеет темные вертикальные штрихи и короткие верхние и нижние выносные элементы. Однако ротунда по начертанию и пропорциям шире и округлее текстуры и не имеет ромбовидных засечек. В шрифте широко применяются лигатуры - соединение левых и правых основных штрихов соседних букв.
6	«Изучение дукта шрифта гуманистического курсива. Копия шрифта и текста».	<p>В результате освоения раздела необходимо освоить правильное написание отдельных элементов шрифта, начертания алфавита шрифта гуманистического курсива, выполняя практические упражнения.</p> <p>Рекомендуемый материал для выполнения практических упражнений: бумага, ширококонечные перья, линейка, карандаш, тушь, чернила, формат А4 - А3. Размер букв в курсиве рекомендуется определять пишущим самостоятельно. Все буквы курсива имеют наклон вправо. До начала работы лист бумаги следует разложить с вспомогательными линиями угла наклона букв. Высота шрифта не должна превышать 5 -6 мм. При написании текста рекомендуется использовать выносные элементы, росчерки.</p>
7	«Изучение древнеславянского шрифта "устав". Копия шрифта и текста».	<p>В результате освоения раздела необходимо освоить правильное написание отдельных элементов шрифта, начертания алфавита древнеславянского шрифта "устав", выполняя практические упражнения.</p> <p>Рекомендуемый материал для выполнения практических упражнений: бумага, ширококонечные перья, линейка, карандаш, тушь, чернила, формат А4 - А3.</p> <p>Для начертания буквенных знаков устава угол письма рекомендуется менять, поэтому это скорее не писание букв, а их рисование. Даже штрихи некоторых букв имеют разную ширину. Буквы р, ф, у, имеют тонкие основные штрихи, для начертания которых следует поворачивать перо под углом 45-60 градусов, а в буквах о, с, м, ю и других нужно изменять угол пера при написании некоторых элементов. Для устава характерно наличие тонких засечек на основных и некоторых дополнительных штрихах букв, которые необходимо дорисовывать кончиком пера.</p>
8	«Изучение древнеславянского шрифта "скоропись". Копия шрифта и	<p>В результате освоения раздела необходимо освоить правильное написание отдельных элементов шрифта, начертания алфавита древнеславянского шрифта "скоропись", выполняя практические упражнения.</p>

	текста».	Рекомендуемый материал для выполнения практических упражнений: бумага, ширококонечные перья, линейка, карандаш, тушь, чернила, формат А4 - А3. На основе полуустава развился новый вид письма - скоропись. Для изучения шрифта необходимо обращать внимание на характерную непрерывность движения пера и ярко выраженные выносные элементы. Буквы имеют мелкий округлый характер с ярко выраженными декоративными росчерками.
9	«Копирование каллиграфической работы. Эскизы каллиграфических композиций».	В результате освоения, выполняя практические упражнения раздела необходимо освоить исторические аналоги шрифтов, модульную сетку построения. Рекомендуемый материал для выполнения практических упражнений: бумага, ширококонечные перья, линейка, карандаш, тушь, чернила, формат А4 - А3.

2 семестр

№	Наименование раздела дисциплины	Рекомендации и учебные задачи
1.	Построение латинского антиквенного шрифта. Алфавит.	Переходя к практическим упражнениям в выполнении построения рекомендованного шрифта рекомендуется проанализировать построение антиквенного шрифта латинского алфавита, четко следовать рекомендациям в ходе геометрического построения букв, выстроить общую композицию листа. Задача. Освоить метод модульного построения латинского антиквенного шрифта. Материал: миллиметровая бумага, бумага, линейка со скосом, карандаш, циркуль, тушь, рейсфедер, рапидограф, формат А4-А2 В процессе поиска композиционного решения рекомендуется пользоваться миллиметровой бумагой - это облегчит метрический анализ и правильное построения шрифта. В процессе построения композиции фразы методом Пачиоли необходимо учитывать пропорции межстрочных пробелов и пробелов между буквами. Для организации общей композиции практического задания может использоваться орнамент (итальянский). Результатом практических упражнений является графический лист формата А2 состоящий из композиции построения буквы (сочетания букв) и фразы выбранных обучающим или рекомендованных преподавателем.
2	Шрифтовая композиция латинского антиквенного шрифта.	Красота и гармоничность шрифта определяется не только четкостью пропорций и красотой каждой буквы, но и гармоничным сочетанием друг с другом в

		<p>различных комбинациях, и отношений к формату изображаемой плоскости.</p> <p>В ходе выполнения практического задания необходимо использовать модульную сетку, работать с графемой и контрформой буквы, организовать шрифтовую композицию, используя латинский антиквенный шрифт построенного методом Пачиоли, выразительные средства композиции.</p> <p>Задача: Освоить работу с композицией листа, с разным масштабом графемы и контрформой.</p> <p>Материал: Миллиметровая бумага, бумага, линейка со скосом, карандаш, циркуль, тушь, рейсфедер, рапидограф, формат А4-А2.</p> <p>Результатом практических упражнений является графический лист формата А2 состоящий из шрифтовой композиции с использованием модульной сетки.</p>
3	Построение шрифта древнеславянского алфавита.	<p>В ходе выполнения практическим упражнениям с использованием выбранного шрифта рекомендуется проанализировать построение буквы кириллического алфавита, четко следовать рекомендациям в ходе геометрического построения букв, выстроить общую композицию листа.</p> <p>Задача. Освоить метод модульного построения кириллического шрифта.</p> <p>Материал: миллиметровая бумага, бумага, линейка со скосом, карандаш, циркуль, тушь, рейсфедер, рапидограф, формат А4-А2</p> <p>В процессе поиска композиционного решения рекомендуется пользоваться миллиметровой бумагой - это облегчит метрический анализ и правильное построения шрифта.</p> <p>В процессе построения композиции фразы кириллического шрифта необходимо учитывать пропорции межстрочных пробелов и пробелов между буквами. Для организации общей композиции практического задания может использоваться орнамент (древнерусский).</p> <p>Рекомендуемые шрифты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Древнеславянский алфавит - Древнерусский гражданский алфавит 1561-1563 <p>Результатом практических упражнений является графический лист формата А2 состоящий из композиции построения буквы (сочетания букв) и фразы выбранных обучающим или рекомендованных преподавателем.</p>
4	Шрифтовая	В ходе выполнения практического задания

	композиция древнеславянского алфавита.	необходимо учитывать гармоничное сочетание букв друг с другом, использовать модульную сетку, работать с графемой и контрформой буквы, организовать шрифтовую композицию, используя кириллический шрифт, выразительные средства композиции. Задача: Освоить работу с композицией листа, с разным масштабом графемы и контрформой. Материал: Миллиметровая бумага, бумага, линейка со скосом, карандаш, циркуль, тушь, рейсфедер, рапидограф, формат А4-А2. Результатом практических упражнений является графический лист формата А2 состоящий из шрифтовой композиции с использованием модульной сетки.
5	Шрифтовая композиция древнеславянская вязь	В ходе выполнения практического задания необходимо учитывать гармоничное сочетание букв друг с другом, организовать открытую и закрытую шрифтовую композицию, используя древнеславянскую вязь, выразительные средства композиции. Задача: Освоить работу с композицией листа. Материал: Миллиметровая бумага, бумага, линейка со скосом, карандаш, циркуль, тушь, рейсфедер, рапидограф, формат А4-А2. Результатом практических упражнений является графический лист формата А2 состоящий из шрифтовой композиции с использованием модульной сетки.

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 эмоциональной составляющей звука (2-3 буквы, по выбору).
10. Материалы, оборудование и инструменты в общем курсе шрифта.
11. Понятие «модульной сетки».
12. Назовите особенности работы в технике ширококонечного пера.
13. Что такое дукт и угол письма?
14. Какие исторически сложившиеся этапы развития письма вам известны?
15. Какие виды римского Капитального письма вам известны?
16. Какая разница между маюскульным и минускульным шрифтами?
17. На какой основе возник Каролингский минускул и каковы его основные черты?
18. Чем вызвано появление Гуманистического минускула?

19. Объясните термин «антиквенный шрифт».

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 и экзамены.

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у студента должен быть планомерно накопленный «багаж» профессиональных знаний в области графического искусства, 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 итоговый просмотр дисциплины «Общий курс шрифта» студент должен:

1. Выполнить все практические задания в соответствии с поставленными, учебными задачами.
2. Оформить выполненные практические задания в соответствии с эстетикой оформления графических работ, установленных на кафедре «Графика».
3. Сформировать экспозицию работ, выполненных студентом за семестр, в соответствии с рекомендациями преподавателя.