

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

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины

"Общий курс шрифта"

для обучающихся по специальности

54.05.03 «Графика»

Разработчики: профессор кафедры Емельянов В.А.,
профессор кафедры 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 обучающемуся 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 54 ч. 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», 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 СГИИ имени Д. 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 обучающемуся 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	Рекомендации и учебные задачи
---	----------------------	-------------------------------

	дисциплины	
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</p>

		<p>расстояние равно корпусу буквы. Контраст между основными засечками небольшой, для шрифта характерны небольшие засечки. Особое внимание необходимо уделять при написании букв Z, N, M, которые выполняются с небольшим изменением угла письма, иначе будут выглядеть в тексте очень темными.</p>
3	«Изучение дуктаунциального 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 впечатления 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). Междустрочное расстояние равно корпусу буквы.</p> <p>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</p>

		не следует делать больше 5 мм. Пропорции букв приближены к квадрату. Основные штрихи букв имеют засечки, выполняющиеся нажимом пера или подрисовывать кончиком пера.
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 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.</p>
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,</p>

		<p>тушь, чернила, формат А4 - А3. Размер букв в курсиве рекомендуется определять пишущим самостоятельно. Все буквы курсива имеют наклон в право. До начала работы лист бумаги следует разлинейть с вспомогательными линиями угла наклона букв. Высота шрифта не должна превышать 5 -6 мм. При написании текста рекомендуется использовать выносные элементы, росчерки.</p>
7	<p>«Изучение древнеславянского шрифта "устав". Копия шрифта и текста».</p>	<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	<p>«Изучение древнеславянского шрифта "скоропись". Копия шрифта и текста».</p>	<p>В результате освоения раздела необходимо освоить правильное написание отдельных элементов шрифта, начертания алфавита древнеславянского шрифта "скоропись", выполняя практические упражнения.</p> <p>Рекомендуемый материал для выполнения практических упражнений: бумага,</p>

		<p>ширококонечные перья, линейка, карандаш, тушь, чернила, формат А4 - А3.</p> <p>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.</p>
9	«Копирование каллиграфической работы. Эскизы каллиграфических композиций».	<p>В результате освоения, выполняя практические упражнения раздела необходимо освоить исторические аналоги шрифтов, модульную сетку построения.</p> <p>Рекомендуемый материал для выполнения практических упражнений: бумага, ширококонечные перья, линейка, карандаш, тушь, чернила, формат А4 - А3.</p>

2 семестр

№	Наименование раздела дисциплины	Рекомендации и учебные задачи
1.	Построение латинского антиквенного шрифта . Алфавит.	<p>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.</p> <p>Задача. Освоить метод модульного построения латинского антиквенного 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 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.</p>
2	Шрифтовая композиция латинского антиквенного шрифта.	<p>Красота и гармоничность шрифта определяется не только четкостью пропорций и красотой каждой буквы, но и гармоничным сочетанием друг с другом в 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 древнерусского алфавита.	<p>В ходе выполнения практическим упражнениям с использованием выбранного шрифта рекомендуется проанализировать построение буквы кириллического алфавита,</p>

		<p>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 композиция древнерусского алфавита.	<p>В ходе выполнении практического задания 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.</p> <p>Задача: Освоить работу с композицией листа, с разным масштабом графемы и контрформой.</p> <p>Материал: Миллиметровая бумага, бумага,</p>

		<p>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>
--	--	---

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, зачет и экзамен.

Требования к организации подготовки к зачету и экзамену те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам у обучающегося 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 обучающегося возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах обучающийся должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.

Для подготовки материалов представляемых на итоговый просмотр дисциплины «Общий курс шрифта» обучающийся 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 обучающимся за семестр, в соответствии с рекомендациями преподавателя.