Самостоятельная работа студентов

Предмет

«ШРИФТ»

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ЖИВОПИСЬ»

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

КУРС III

Перечень тем для самостоятельной работы

№п./п.	Темы для самостоятельной работы	Количество часов
1	Упражнения, выполненные ширококонечным пером.	**5**
2	Упражнения, выполненные плакатными перьями.	**15**
3	Слова – образы.	**10**
4	Композиция, строящаяся на основе округлой буквы.	**10**
	Всего за семестр	**40**

График для изучения тем самостоятельной работы

№п./п.	Темы для самостоятельной работы	Количество часов	Срок выполнения
1	Упражнения, выполненные ширококонечным пером.	**5**	**сентябрь**
2	Упражнения, выполненные плакатными перьями.	**15**	**октябрь**
3	Слова – образы.	**10**	**ноябрь**
4	Композиция, строящаяся на основе округлой буквы.	**10**	**декабрь**
	Всего за семестр	**40**	

Цель учебной дисциплины

Целями освоения дисциплины «Шрифт» является приобретение студентами теоретических знаний в области истории, морфологии и эстетики шрифта; овладение практическими навыками работы со шрифтом, умение работать в различных видах шрифтовой графики: в наборном шрифте, рисовальном, в различных видах каллиграфии, а также грамотное исполнение шрифта в определенных областях типографии, видах печатных изданий.

Изучение дисциплины «Шрифт» логически взаимосвязано с другими дисциплинами такими как: «Академический рисунок», «История искусств», «Цветоведение», «Перспектива», «Композиция». Эти дисциплины необходимы для профессиональной успешной деятельности, которыми должен владеть студент. Приобретение знаний и овладение профессиональными навыками, необходимые, прежде всего для становления профессионального мастерства в области графического искусства.

Студенты должны знать:

* историю шрифтовых форм;
* основные факторы, влияющие на эволюцию шрифта;
* классификацию шрифтовых форм;
* анатомию, морфологию, эстетику шрифта.

Студенты должны **уметь:**

* различать типы шрифтовых форм;
* делать правильный набор шрифтов для различного назначения;
* применять свои знания в практической работе со шрифтами.

Общие методические указания

Преподаватель знакомит студентов с темами, которые выносятся для самостоятельной работы и требованиями, которые ставятся перед ними при выполнении самостоятельной работы.

Перед началом изучения темы необходимо подобрать рекомендованную литературу.

Материал следует изучать в последовательности, предлагаемой учебной программой. При изучении вопросов учебной программы студенты знакомятся с методическими указаниями и приступают к выполнению работы.

Выполнение самостоятельных заданий поможет студентам лучше усвоить теоретический материал, приобрести определенные знания, умения и навыки по выполнению шрифтов и шрифтовых композиций.

Самостоятельная работа дает положительные результаты только тогда, когда она является целенаправленной, систематической и планомерной. Для этого разработан целый ряд заданий для самостоятельной работы по предмету, предусматривающий рекомендации для выполнения заданий, которые позволят студентам более качественно подготовиться к их выполнению. Принцип сознательности и активности самостоятельного учебного труда очень важен в процессе профессионального становления специалиста, так как исключает механическую работу, ориентирует студентов на глубокое понимание и осмысление содержания задания, на свободное владение приобретенными знаниями.

В самостоятельных работах студенты могут воплощать прогрессивные техники выполнения шрифтовых композиций, которые в дальнейшем смогут развить их творческие способности.

Работа над самостоятельным изучением материала должна быть выполнена в соответствии с графиком проведения тематического и модульного контроля.

Тематический план

№	Название темы	Количество учебных часов				
всего	лекций	практических	семинарских	самостоятельных
1	**Тема 1.** Шрифт, Методологическая структура истории шрифта.	**2**		**2**		
2	**Тема 2.** Шрифт «Рукописный». Особенности написания шрифта ширококонечным пером.	**6**		**6**		
3	**Тема 3.** Упражнения, выполненные ширококонечным пером.	**5**				**5**
4	**Тема 4.** Простая шрифтовая композиция на развитие чувства ритма.	**4**		**4**		
5	**Тема 5.** Шрифт «Рубленый».	**5**		**5**		
6	**Тема 6.** Упражнения, выполненные плакатными перьями.	**15**				**15**
7	**Тема 7.** Шрифт «Брусковый и его подвиды».	**5**		**5**		
8	**Тема 8.** Слова- образы.	**10**				**10**
9	**Тема 9.** Шрифты класса «Антиква». Шрифт «Академический».	**6**		**6**		
10	**Тема 10.** Композиция, строящаяся на основе округлой буквы.	**10**				**10**
11	**Тема 11.** Копия рекламно - шрифтовой композиции. Итоговое задание.	**4**		**4**		
	Всего за семестр	**72**		**32**		**40**

План самостоятельного изучения

Тема 3. Упражнения, выполненные ширококонечным пером.

В технике ширококонечного пера большое значение имеет правильная установка пера. Изменяя положение пера относительно строки, можно получить большое разнообразие шрифтов даже при наличии только одного пера. Изменение угла установки пера влечёт за собой изменение контрастности основных и дополнительных штрихов.

В практике работы ширококонечным пером *углом установки пера (углом письма)* называется угол между верхней линией строки и срезом пера, исчисляемый против часовой стрелки. Изменять угол письма следует только в исключительных случаях.

Следующей особенностью работы в технике ширококонечного пера является то, что основными движениями руки с пером должны быть движения сверху вниз и слева направо, поскольку после заточки перо имеет косой срез с острым левым углом. Поэтому движения пера справа налево затруднены. Движение пера снизу вверх, во-первых, является неестественным, а во-вторых, усложняется наличием острого угла.

При работе следует стремиться к тому, чтобы каждый штрих был проведён в один приём. Для подготовки к исполнению определённого шрифта лучше писать упражнения, состоящие из основных и часто встречающихся элементов данного шрифта. Например, если шрифт имеет округлый характер, то и элементы для упражнений подбираются округлые.

При изучении рукописных шрифтов применяют метод художественно-графического анализа, включающего следующие этапы: 1) анализ особенностей письма; 2) определение угла письма; 3) определение дукта (последовательности и направления основных и вспомогательных штрихов букв; 4) определение инструмента, которым выполнен шрифт.

Освоение приёмов письма в технике ширококонечного пера возможно только при условии систематической работы. Тренировать руку с пишущим инструментом следует до тех пор, пока процесс написания не перестанет вызывать затруднение и не будет достигнута поставленная цель по написанию определённого знака или элементов знака. Процесс освоения написания знака следует считать законченным, если пишущий может несколько раз написать один и тот же знак с максимальной степенью подобия.

Литература:

1. Виллу Тоотс. Упражнения для пера.

[http://pishikrasivo.ru/uprazhneniya-dlya-pera-villu-toots](http://pishikrasivo.ru/uprazhneniya-dlya-pera-villu-tootsа)

2. Смирнов С. И. Шрифт в наглядной агитации / С. И. Смирнов – М.: Плакат, 1987. – 192 с., ил.

3. Смирнов С. И. Шрифт и шрифтовой плакат / С.И. Смирнов - М.: Плакат,

1977. – 144 с., ил.

4.Таранов Н. Н. Рукописный шрифт / Н. Н. Таранов – Львов: Вища школа 1986.

.<http://www.fonta.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=22&limit=1&limitstart=50>

Тема 2. Упражнения, выполненные плакатными перьями.

При работе плакатными перьями необходимо соблюдать следующие требования:

1) сохранять постоянное положение руки и глаз по отношению к листу, по мере написания строк лист передвигается вверх;

2) нельзя выполнять штрихи снизу вверх и справа налево, так как это неудобно и, кроме того, перо может врезаться в бумагу;

3) каждый штрих выполнять за один приём;

4) нельзя менять угол наклона пера – это вызывает нарушение логичного соотношения толщины штрихов и общего ритма.

Очень важно следить за тем, чтобы перо скользило по бумаге всей своей площадью, оставляя равномерной толщину штрихов.

Наиболее широко в практике распространён метод построения по модульной сетке. Лучше всего начинающему работать пером, размер которого равен размеру клеточки (модулю). Прямоугольник с соотношением сторон 3:5. Построенные в таком прямоугольнике буквы имеют внутрибуквенный просвет, равный толщине основного штриха. По модульной сетке легко находить пропорции букв, места соединения штрихов, центры дуг и окружностей, а также отношение ширины букв к модулю (толщине основного штриха).

Высокое качество шрифтовой работы может быть гарантировано, если исполнитель понимает все графические особенности шрифта, принципы семейство образования (гарнитурность), графическую динамику (ритма) самих букв и надписи в целом.

Литература:

1. Смирнов С. И. Шрифт в наглядной агитации / С. И. Смирнов – М.: Плакат, 1987. – 192 с., ил.

2. Смирнов С. И. Шрифт и шрифтовой плакат / С. И. Смирнов - М.: Плакат,

1977. – 144 с., ил.

3.Держнев Ц. Ц.Чистяков Ф. К. Бадашкеева Г. Г. Методические указания с вариантами заданий по дисциплине «Шрифт» для студентов специальности «Дизайн. Дизайнер (графический дизайн)». Издательство ВСГТУ, Улан Удэ, 2007.

<https://esstu.ru/document/download.htm%3Bjsessionid=7B73E87A4A51DF6CFFD3C927AD564895?documentId=5418>

4. **Художественные шрифты и их построение**: Руководство по начертанию каллиграфических надписей и шрифтов для чертежей, диаграмм, плакатов, книжных украшений и пр. / под ред. А. М. Иерусалимского. — Х.: Униздат,

1930. — 101 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1236&mode=DocBibRecord>

Тема 3. Слова – образы.

Студенту выдана тема – шрифтовая композиция. На каком шрифте остановить свой выбор? Рисунок, какой гарнитуры наилучшим образом будет соответствовать раскрытии содержания композиции? Эти вопросы возникают перед каждым исполнителем. Но лишь тот исполнитель сможет быстро и точно ответить на них, не прибегая к излишним поискам подходящего шрифта по каталогам, книгам или другим источникам, который владеет теорией шрифта, понимает специфику и особенности применения шрифта в шрифтовой композиции. Готового рецепта не найти.

Шрифт, как элемент художественного оформления, должен быть и решён художественно или правильно подобран, но со своим творческим приёмом построения шрифтовой композиции. Выдающийся художник шрифта

С. Б. Телингатер писал: «Образ, образность – это область человеческого мышления, возникшая в процессе познания объективного мира, в результате творческого использования человеком различных средств для передачи своей мысли другому человеку. Художественный образ в произведении искусства, в равной мере и в рисунке шрифта, - результат всего творческого процесса, включая сюда процесс оформления образа в линиях, красках, в пластических формах, в гармонических созвучиях. Под образностью надо понимать те возможности шрифта, которые могут вызвать определённые ассоциации у зрителя, ассоциации художественного, образного качества».

Достижение образности шрифта обеспечивает органическую связь рисунка букв с содержанием текста, а значит, наиболее полную и точную передачу смысла написанного.

Каждая надпись имеет свой художественный облик и, помимо смысловой нагрузки, несёт в себе образность, способствующую эмоциональному зрительному восприятию и позволяющую видеть за этим не просто надпись.

Образность заключается в том, что человек, ещё не прочитав надпись, уже понимает, о чём пойдёт речь. Наиболее выразительными по образности являются рисованные шрифты, свободные, кистевые, которые выполняются с учётом лучших характеристик современных шрифтов. Такая группа шрифтов строится на зрительно активных приёмах художественными средствами, стимулирующими те или иные эмоции человека графикой букв, ритмом, композицией, цветом, фактурой.

Слова – образы должны иметь современный рисунок, обладать хорошей читаемостью, лаконичностью графики, простотой исполнения, стилистическим единством.

Литература:

1. Смирнов С. И. Шрифт в наглядной агитации. / С. И. Смирнов.– М.: Плакат, 1987. – 192 с., ил.

2. Виллу Тоотс. Каллиграфические этюды. На эстонском языке. Оформление:

В. Тоотс. Издательство «Кунст» при Художественном фонде Эстонской ССР, 200001 Таллин, ул. Лай, 34. 1976.

3. **Художественные шрифты и их построение**: руководство по начертанию каллиграфических надписей и шрифтов для чертежей, диаграмм, плакатов, книжных украшений и пр. / ред. А. М. Иерусалимского. — Х.: УНИЗДАТ,

1930. — 104 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=11616&mode=DocBibRecord>

4. Снарский О. В. **Шрифты-алфавиты для рекламных и декоративно-оформительских работ.** / О. В. Снарский. — К.: Реклама, 1979. — 152 с. <http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=14875&mode=DocBibRecord>

Тема 4. Композиция, строящаяся на основе округлой буквы.

Существуют различные методы построения шрифтов. Наиболее часто в практике распространён метод построения шрифтов типа «Антиквы» на основе округлой буквы, например, буквы «О». С помощью циркуля произвольно находим высоту буквы. От центра, отступаем вправо на один модуль и проводим ещё одну окружность того же радиуса, что и первую. Получившаяся толщина основного элемента, будут одинакова у всех буквах данного шрифта. Таким образом, при построении по модульной сетке, за модуль принимается толщина основного штриха. Места соединения штрихов, центры дуг и окружностей в местах соединения, получаем толщину вспомогательного элемента, которая у остальных будут такая же.

.

Литература:

1.Куцин Т. И. Начертание шрифтов. / Т. И. Куцин - М.: Книга, 1950.

2. Смирнов С. И. Шрифт в наглядной агитации. / С.И. Смирнов. – М.: Плакат, 1987. – 192 с., ил.

3. Смирнов С.И. Шрифт и шрифтовой плакат. / С. И. Смирнов - М.: Плакат,

1977. – 144 с., ил.

4. **Художественные шрифты и их построение**: руководство по начертанию каллиграфических надписей и шрифтов для чертежей, диаграмм, плакатов, книжных украшений и пр. / ред. А. М. Иерусалимского. — Х.: УНИЗДАТ,

1930. — 104 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=11616&mode=DocBibRecord>

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ПРЕОБРЕТЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ

Уровень учебных достижений	По 5-ти бальной системе	Критерии учебных достижений студентов
1. Начальный	2	- понятие шрифт; - требования, предъявляемые к работе над шрифтом и шрифтовой композицией; - особенности написания шрифта ширококонечным пером; - понятие о шрифте рубленом; - понятие о шрифте брусковом и его подвидах; - понятие о шрифтах класса «Антиква». **Отсутствует:** - классификация шрифтов; - различие шрифтов по начертанию; - типы шрифтов, объединённые по общим графическим признакам в группы: группа рубленых шрифтов, группа брусковых шрифтов; - зависимость рисунка букв от техники их исполнения; - особенности рубленого шрифта; - особенности академического шрифта; - основные требования, предъявляемые шрифтовой композиции, строящейся на основе округлой буквы; - требования, предъявляемые к выбору рекламной копии.
1. Средний	3	- понятие шрифт; - типы шрифтов, объединенные по общим признакам в группы: группа рубленых шрифтов, группа брусковых шрифтов; требования, предъявляемые к работе над шрифтом и шрифтовой композицией; - особенности написания шрифта ширококонечным пером; - понятие о шрифте рубленом; - понятие о шрифте брусковом и его подвидах; - особенности брускового шрифта и его подвидов; - понятие о шрифтах класса «Антиква»; - особенности академического шрифта; - требования, предъявляемые к выбору рекламной копии. **Отсутствует:** - классификация шрифтов;
		- различие шрифтов по начертанию; - зависимость рисунка букв от техники их исполнения; - особенности рубленого шрифта; - основные требования, предъявляемые шрифтовой композиции, строящейся на основе округлой буквы.
III Достаточный	4	- понятие шрифт; - типы шрифтов, объединенные по общим признакам в группы: группа рубленых шрифтов, группа брусковых шрифтов; - требования, предъявляемые к работе над шрифтом и шрифтовой композицией; - зависимость рисунка букв от техники их исполнения; - особенности написания шрифта ширококонечным пером; - понятие о шрифте рубленом; - понятие о шрифте брусковом и его подвидах; - понятие о шрифтах класса «Антиква»; - особенности академического шрифта; - основные требования, предъявляемые шрифтовой композиции, строящейся на основе округлой буквы; - требования, предъявляемые к выбору рекламной копии. **Отсутствует:** **-** классификация шрифтов; - различие шрифтов по начертанию; - особенности брускового шрифта и его подвидов.
IV Высокий	5	- понятие шрифт; - классификация шрифтов; - различие шрифтов по начертанию; - типы шрифтов, объединенные по общим признакам в группы: группа рубленых шрифтов, группа брусковых шрифтов; - требования, предъявляемые к работе над шрифтом и шрифтовой композицией; - зависимость рисунка букв от техники их исполнения; - особенности написания шрифта ширококонечным пером; - понятие о шрифте рубленом; - понятие о шрифте брусковом и его подвидах; - понятие о шрифтах класса «Антиква», - особенности академического шрифта; - основные требования, предъявляемые шрифтовой композиции, строящейся на основе округлой буквы; - требования, предъявляемые к выбору рекламной копии.

ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ «ШРИФТ»

1. Виллу Тоотс. Упражнения для пера.

[http://pishikrasivo.ru/uprazhneniya-dlya-pera-villu-toots](http://pishikrasivo.ru/uprazhneniya-dlya-pera-villu-tootsа)

2. Смирнов С. И. Шрифт в наглядной агитации. / С. И. Смирнов. – М.: Плакат, 1987. – 192 с., ил.

3. Смирнов С. И. Шрифт и шрифтовой плакат. / С. И. Смирнов. - М.: Плакат,

1977. – 144 с., ил.

4.Таранов Н. Н. Рукописный шрифт. / Н. Н. Таранов. – Львов: Вища школа 1986.

.<http://www.fonta.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=22&limit=1&limitstart=50>

5. Держнев Ц. Ц. Чистяков Ф. К. Бадашкеева Г. Г. Методические указания с вариантами заданий по дисциплине «Шрифт» для студентов специальности «Дизайн. Дизайнер (графический дизайн).» Издательство ВСГТУ, Улан Удэ, 2007.

<https://esstu.ru/document/download.htm%3Bjsessionid=7B73E87A4A51DF6CFFD3C927AD564895?documentId=5418>

6. **Художественные шрифты и их построение**: Руководство по начертанию каллиграфических надписей и шрифтов для чертежей, диаграмм, плакатов, книжных украшений и пр. / под ред. А. М. Иерусалимского. — Х.: Униздат,

1930. — 101 с.

<http://lib.lgaki.info/page_lib.php?docid=1236&mode=DocBibRecord>

7. Виллу Тоотс. Каллиграфические этюды. На эстонском языке. Оформление:

В. Тоотс. Издательство «Кунст» при Художественном фонде Эстонской ССР, 200001 Таллин, ул. Лай, 34. 1976.

8. Куцин Т. И. Начертание шрифтов. / Т. И. Куцин. - М.: Книга, 1950.