ПЛАНЫ - КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

ТЕЗИСНЫЕ ПЛАНЫ – КОНСПЕКТЫ

ШРИФТ

II курс

Тезисный план-конспект

Тема: Шрифт. Методологическая структура истории шрифта.

План:

Шрифт (нем. *Shrift* – писать) – графический рисунок начертаний букв и знаков, составляющий единую стилистическую и композиционную систему, набор символов определённого размера и рисунка. В узком типографическом смысле шрифтов называется комплект типографских литер, предназначенных для набора текста.

Методологическая структура истории шрифта представляет цель, во-первых, ознакомить студентов в краткой форме с основными теоретическими взглядами на вопросы эволюции графики букв; во-вторых, показать, как можно научиться воспроизводить те стили письма, которые являлись как бы этапными в формировании графики современного шрифта, причём, не слепо копировать те или иные стили, а мысленно и свободно передавать лучшие их формы, овладевая техникой работы ширококонечными и другими перьями. Умение свободно владеть техникой письма и рисования ширококонечными инструментами необходимо по двум причинам. Первая состоит в том, что исторические стили латинской и русской систем письма, а точнее, их каллиграфические варианты выполнялись подобными инструментами с тупым срезом – это перья: тростниковые, птичьи, бронзовые. Генетическая связь рукописной техники с печатными формами шрифта никогда не прерывалась. Рассматривая типографические шрифты антиквы, характерное соотношение штрихов в буквах, наклоны округлых элементов, покатости в началах стоек строчных букв – все те графические особенности, которые достались им в наследство от первой техники. Вторая причина та, что само изучение лучших образцов шрифтов, а в результате и умение свободно выполнять их, помогут укреплению практических навыков, становлению руки и глаза.

Тезисный план-конспект

Тема: Шрифт «Рукописный». Особенности написания шрифта ширококонечным пером.

План:

Рукописный шрифт, самый распространённый и доступный вид шрифта.

С историей шрифта тесно связана история искусства красивого и чёткого письма – каллиграфии. Искусство письма бережно передавалось от мастера к ученику.

Рукописным называется шрифт, выполненный от руки любым пишущим инструментом – деревянной палочкой, птичьим или тростниковым пером, ширококонечным или остроконечным пером и т.д. Рукописный шрифт характеризуется живостью строки, разнообразием форм графических знаков. Шрифты, выполняемые ширококонечным пером, наиболее популярны. Именно ширококонечное перо было в далёком прошлом основным орудием письма, которым и в дальнейшем выполнялись самые разнообразные шрифты. Рукописный шрифт применяется для оформления книг, поздравительных адресов, пригласительных билетов и т. п.

В технике ширококонечного пера большое значение имеет правильная установка пера. Изменяя положение пера относительно строки, можно получить большое разнообразие шрифтов даже при наличии одного пера. Изменение угла установки пера влечёт за собой изменение контрастности основных и дополнительных штрихов (угол письма – угол между верхней линией строки и срезом пера, исчисляемый против часовой стрелки. От угла письма зависит характер шрифта и его контрастность). Обязательным условием является сохранение постоянного положения листа и руки исполнителя.

Следующей особенностью работы в технике ширококонечного пера является то, что основным движением руки с пером должны быть движения сверху вниз и слева направо. При работе в технике ширококонечного пера следует стремиться к тому, чтобы каждый штрих был проведён в один приём. Повторное проведение штриха приводит к его утолщению или другому дефекту. Не следует опасаться наклонов в концевых элементах, едва заметных надломов в округлых штрихах. Напротив, эти следы специфические для ширококонечных инструментов, которые придают шрифту своеобразие почерка, свободу и непринуждённость исполнения.

Закрепление полученных знаний:

Выполнение рукописных шрифтов по В. Тоотсу.

Формат – А-4.

Тезисный план-конспект

Тема: Упражнения, выполненные ширококонечным пером.

План:

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.

Закрепление полученных знаний:

Упражнение рукописных шрифтов по В. Тоотсу.

Формат – А-4.

Тезисный план-конспект

Тема: **Простая шрифтовая композиция на развитие чувства ритма.**

План:

Освоение приёмов письма в технике ширококонечного пера возможно только при условии систематической работы. Основное требование, предъявляемое в работе над шрифтом в композиции – использование чувство ритма.

Говоря о ритме, мы невольно подразумеваем понятие, связанное, прежде всего, с движением. Ритм в искусстве создаётся всевозможными приёмами его построения. Всякое равномерное чередование, продуманная повторяемость одинаковых элементов в движении или в статичном положении образует ритмический строй. Такой строй может быть простым и сложным. Не зная закономерностей ритмического построения, невозможно добиться хоть сколько-нибудь удовлетворительного результата.

Шрифт подчиняется всем закономерностям ритма. Закономерные ритмические сочетания отдельных элементов букв, через слова и строки, оказывают прямое воздействие на ритм всего композиционного построения надписей. Ритмический строй шрифтовой композиции, воздействуя на человека, вызывает то или иное настроение, активизирует или тормозит восприятие. Ритм может быть спокойным и беспокойным, статичным и динамичным, сходящимся к центру или стремительно направленным в ту или иную сторону и т.д. Он помогает повышению образности, влияет на удобочитаемость шрифта. Ритм зависит от рисунка букв и техники их исполнения.

Закрепление полученных знаний:

Выполнить простую шрифтовую композицию на развитие чувства ритма.

(цитата).

Формат – А-4.

Тезисный план-конспект

Тема: **Шрифт «Рубленый».**

План:

Рубленый шрифт называют «шрифтом века».

Шрифт имеет следующие гарнитуры: журнальную рубленую, газетную рубленую, древнюю, плакатную, букварную, Агат. К этой группе относятся шрифты, не имеющие засечек.

Шрифт, как элемент художественного оформления, должен быть решён художественно и правильно подобран, но со своим творческим приёмом построения.

Шрифт светлого начертания имеет соотношение толщины основного штриха и внутрибуквенного просвета – 1:2, жирные – 1:1. Сверхжирные и сверхсветлые начертания снижают удобочитаемость шрифта.

Оптимальность межбуквенных пробелов.

Сверхжирная в строке разряженность букв, как и неоправданная близость, мешают восприятию слов. Приводя пример современного решения шрифта с максимально сближенным расположением букв для короткой надписи вполне пригоден, так как придаёт строке некую острохарактерность. Но не целесообразно применять этот подход везде, и тем более в тексте.

Пропорциональность отношения ширины буквы к её высоте.

Это соотношение в различных шрифтах неодинаково: в среднем принято для узкого – 1:2, для нормального – 4:5, для широкого – 1:1.

Читаемость снижается в буквах сверхузких и сверхшироких.

Контрастность основных и дополнительных штрихов.

В шрифтах с геометрически ровной толщиной штрихов горизонтальные штрихи всегда кажутся толще вертикальных, что придаёт шрифту некоторое беспокойство, неуравновешенность.

В рубленом шрифте прямоугольной формы с самым простым ритмическим построением внутрибуквенные просветы равны толщине основного штриха.

Закрепление полученных знаний:

Выполнение рубленых шрифтов плакатными перьями.

Формат –40 х50.

Тезисный план-конспект

Тема: **Упражнения, выполненные плакатными перьями.**

План:

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.

Закрепление полученных знаний:

Упражнения рубленых шрифтов плакатными перьями.

Формат – А-4.

Тезисный план-конспект

Тема: Шрифт «Брусковый и его подвиды».

План:

Шрифт брусковый и его подвиды отличает монументальность, образность. Поэтому следует их применять в особо важных работах.

Эта группа по классификации типографских шрифтов выделена в самостоятельную группу и называется группой новых малоконтрастных шрифтов (гарнитуры: новая газетная, школьная, Бажановская, журнальная и др.)

Характерной особенностью брускового или египетского шрифта является одинаковость толщины всех элементов букв.

Другой подвид брускового (египетского) шрифта – итальянский шрифт. Его форма при первом же взгляде вызывает ассоциации с революционными событиями в стране 1917 года. Это происходит потому, что итальянский шрифт в ту пору пользовался популярностью и широко применялся в качестве титульного шрифта в книгах, афишах, плакатах. В итальянском шрифте горизонтальные штрихи толще вертикальных штрихов. Шрифт хорошо запоминается, однако, удобочитаемостью он не отличается, и применять его следует умеренно.

Подвидом брускового шрифта является шрифт кларендон. По начертанию этот шрифт более облегчённый. К недостаткам следует отнести низкую удобочитаемость в длинных текстах из-за не достаточной дифференцированности букв, зрительное неравенство вертикальных и горизонтальных штрихов. Кларендон отличается большим контрастом штрихов и округлостью засечек в местах соединения со штрихами.

Огромную роль в шрифте, а так же подвидах играют засечки. Засечки формируют основные и дополнительные штрихи и некоторые концевые элементы букв, придавая им завершённую устойчивую форму. Как правило, симметрично расположенные по отношению к основным штрихам, засечки держат буквы между линейками, четко ограничивая высоту. Однако, засечки достаточно подвижны и могут влиять на внутренний ритм букв.

Закрепление полученных знаний:

Выполнение шрифтовой композиции, используя шрифт «Брусковый и его подвиды», либо, создать шрифтовую композицию, применяя только один из данных шрифтов: брусковый (египетский), кларендон, итальянский.

Формат –40 х50.

Тезисный план-конспект

Тема: Слова – образы.

План:

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. «Образ в шрифте, - по определению

С.Б. Телингатера, - это тоже мысль, только выраженная специфическими художественными средствами».

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, а точную передачу смысла написанного.

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.

Закрепление полученных знаний:

Шрифтовая композиция «Слова – образы».

Подобрать слова, к словам соответствующий шрифт, цвет, скомпоновать и создать шрифтовую композицию.

Формат – А - 4.

Тезисный план-конспект

Тема: Шрифты класса «Антиква». Шрифт «Академический».

План:

Шрифты антиквенных групп монументальны, торжественны, отличаются предельной ясностью, дифференцированностью графических форм. Поэтому их надо применять в особо важных, торжественно – праздничных и мемориальных работах.

Шрифт «Академический» по пропорциям, соотношению штрихов, светлоте приближается к классическим образцам антиквы. Надо помнить о том, что прямая одной и той же толщины в вертикальном, горизонтальном и наклонном положениях воспринимается глазом не одинаково по толщине. При выполнении академического шрифта левоканальные и правоканальные штрихи должны быть толще горизонтальных и наклонных штрихов. В работе над шрифтом надо уделять особое внимание местам соединения штрихов, где образуются слишком перенасыщенные пятна, слегка обуживая штрихи.

Наличие засечек и их форма – один из признаков определяющий гарнитуру шрифта. Роль засечек – они накрепко связали шрифты в линейно – пространственное строение с плоскостью. Засечки оформляют основные и дополнительные штрихи, придавая им завершённую устойчивую форму. Как правило, симметрично расположенные по отношению к основным штрихам, они держат буквы между линейками, чётко ограничивая их высоту. Засечки достаточно подвижны и могут влиять на внутренний ритм букв. В шрифтах антиквы они обеспечивают относительную статичность, симметричную устойчивость букв. Симметрия – это наиболее привычная форма равновесия.

Алфавит состоит не из одних симметричных графем. Буквы алфавита делятся на симметричные и ассиметричные (это деление условно, потому что симметрия в них относительная и зависит от рисунка букв).

Симметричные буквы: А, Д, Ж, Л, М, Н, О, П, Т, Ф, Х, Ш, Щ, Ц.

Асимметричные буквы, открытые и направленные вправо: Б, В, Г, Е, И, К, Р, С, Ь, Ъ, Ы, Ю.

Асимметричные буквы, открытые и направленные влево: З, У, Ч, Э, Я. На условия симметричности и направленности в буквах влияют рисунок засечек, их форма и цветность. Выбранная форма засечки, является важным моментом, она должна найти себе соответствие в других буквах, строящихся на одной конструктивной основе. Форма засечек составляет предмет раздумий в творчестве рисовальщика шрифта. Неизменным остаются графемы, то есть скелет букв и других знаков: «одежду» для них – рисунок, пропорции, равновесие – создаёт студент.

Размеры внутрибуквенных просветов. Они всецело зависят от рисунков букв и определяются плотностью и насыщенностью их.

Закрепление полученных знаний:

Выполнение шрифтовой композиции, используя шрифты класса «Антиквы». Формат – 40 х50.

Тезисный план-конспект

Тема: Композиция, строящаяся на основе округлой буквы.

План:

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, будет одинакова у всех букв 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 букв будет такой же толщины. Буквы С, Э, Ю строятся на одной основе.

Закрепление полученных знаний:

Выполнение шрифтовой композиции, используя за основу округлую букву. Формат – А - 4

Тезисный план-конспект

Тема: Сложная шрифтовая композиция (плакат или киноафиша).

План:

Прежде чем выбрать тему, необходимо знать основные требования, предъявляемые к данному заданию: композиция должна соответствовать теме, быть выразительной, чёткой по содержанию и эмоциональной.

В шрифтовой композиции обязательно присутствует:

* **чёткость, ясность, простота графических форм ;**
* **удобочитаемость шрифта;**
* **содержание и форма, образность шрифта;**
* **ритмический строй шрифта, цвет – средство художественной выразительности шрифта, единство стиля в шрифте;**
* **целостность, композиционная слаженность;**
* **органическая связь рисунка букв с содержанием текста, образность шрифта;**
* **логическая связь рисунка букв с техникой их исполнения;**
* **смысловая акцентировка в композиции;**
* **композиционная слаженность.**

***Чёткость, ясность, простота графических форм:* соблюдение этих требований объясняется особенностями человеческого зрения в процессе чтения охватывать, глазом одновременно группу букв, осмысления слов.**

***Чёткость* определяется контрастом отношения *цвета* шрифта к *цвету* фона.**

***Ясность* шрифта подразумевает быструю узнаваемость, оправданную простоту их графики и активно влияет на удобочитаемость.**

***Удобочитаемость* – это общая оценка пригодности шрифта. Любой шрифт должен легко и без искажений передавать содержание текста.**

***Цельность, композиционная слаженность:* подразумеваем знание основных типов шрифта и графических признаков, которые их определяют, с предварительной историей развития стилей письма, становления классических видов шрифта, расширение знаний за счёт сравнительного анализа существующих рисунков и гарнитур шрифта, понимание их индивидуальности и экспрессивно – смыслового своеобразия.**

***Единство стиля в шрифте:* на выбор формы шрифта существенное влияние оказывает стиль – фактор, определяемый содержанием информации и авторским замыслом.**

***Своеобразность* шрифта выявляется при сравнении его с другим шрифтом. Причём, помимо формальных признаков, в сравнении их обнаруживаются различные эстетические ассоциации.**

***Цвет – средство художественной выразительности шрифта:* На художественную форму шрифтового изображения существенно влияет цвет, привнося свои качественные особенности в ритмический и композиционный строй. Организация гармонии цветового решения – одно из основных требований.**

***Содержание и форма. Образность шрифта:* На форму шрифта, его образность влияет содержание текста. Единство формы буквы и содержания письменного сообщения – основное после удобочитаемости требование.**

***Ритмический строй шрифта* предполагает повторение таких пар противоположностей как: округлый – угловатый, широкий – узкий, большой – маленький, контрастный – нюансный и т.п.**

Борьба противоположностей вызывает ощущение условного движения, внутренней динамики изображения. Это и есть *ритм –* новое качество противоположностей.

Ритм создаётся продуманным чередованием пятен букв и межбуквенных пробелов, взаиморасположением слов и строк, геометрической и оптической пропорциональностью букв, стоек, композиции в целом – всем линейно – пространственным строем. Ритм усложняется при объёмно – пространственном решении текста.

***Органическая связь рисунка букв с содержанием текста, образность шрифта:* шрифт, является элементом художественного оформления, своим рисунком и самой композицией должен вызывать у зрителя ощущение точного соответствия буквенной пластической формы содержанию текста. В зависимости от того, какой текст «иллюстрирует» шрифт, он может быть спокойным или напряжённым, динамичным или статичным, монументальным или декоративным, строгим или весёлым, может иметь исторические и национальные черты и т. д.**

Знать:

• классификацию шрифтов, различие шрифтов по начертанию;

• типы шрифтов, объединённые по общим графическим признакам в группы: группа рубленых шрифтов, группа брусковых шрифтов, шрифты класса «Антиква»;

• требования, предъявляемые к работе над шрифтом и шрифтовой композицией;

• зависимость рисунка букв от техники их исполнения;

• особенности написания шрифта ширококонечным пером, плакатными перьями;

• требования, предъявляемые к выбору поиска образа, созданию поисковых эскизов, выполнению картона, к работе в заданном формате над композицией.

Закрепление полученных знаний:

Поиск образа, создание поисковых эскизов, выполнение картона, работа в заданном формате над композицией.

Формат – 60х80.