

Федеральное агентство по образованию
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОУВПО «АмГУ»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой «Дизайн»

_____ Е.Б. Коробий

«_____» _____ 2007г.

ШРИФТ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

для специальности: 070801 – «Декоративно-прикладное искусство»

070601 – «Дизайн»

070603 – «Искусство интерьера»

Составитель: О.С. Шкиль

Благовещенск

2007 г.

Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета прикладных искусств
Амурского государственного
университета

О.С. Шкиль

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Шрифт» для студентов очной формы обучения специальностей 070801 «Декоративно-прикладное искусство», 070603 «Искусство интерьера», 070601 «Дизайн». - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2007. – 95 с.

Учебно-методические рекомендации ориентированы на оказание помощи студентам очной формы обучения по 070801 «Декоративно-прикладное искусство», 070603 «Искусство интерьера», 070601 «Дизайн» для получения теоретических и практических навыков написания шрифта.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	5
1. Программа дисциплины, соответствующая требованиям государственного образовательного стандарта.....	6
2. Рабочая программа дисциплины.....	7
2.1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе.....	7
2.2. Содержание дисциплины.....	8
2.2.1. Федеральный компонент.....	8
2.2.2. Наименование тем, их содержание, объем в лекционных часах.....	9
2.2.2. Наименование тем, их содержание, объем в лабораторных часах.....	9
2.2.3. Самостоятельная работа студентов.....	10
2.2.4. Перечень и темы промежуточных форм контроля знаний.....	11
2.2.5. Зачет	11
2.3. Учебно-методические материалы по дисциплине.....	13
3. График самостоятельной учебной работы студентов по дисциплине.....	14
3.1. График самостоятельной работы студентов.....	14
3.2. Методические указания по составлению альбома графических работ.....	15
4. Методические рекомендации и указания по проведению лабораторных занятий (тематика и задания). Список рекомендуемой литературы (основной и дополнительной).....	16
4.1. Методические рекомендации и указания по проведению лабораторных занятий (тематика и задания).....	16
4.2. Список рекомендуемой литературы (основной и дополнительной)...	29
5. Краткий конспект лекций.....	30

6. Фонд тестовых заданий для оценки качества знаний по дисциплине.....	90
8. Учебно-методическая карта дисциплины.....	93

ВВЕДЕНИЕ

Профессия дизайнера сегодня требует огромных знаний в различных областях искусства, науки и техники. Одним из необходимых профессиональных требований является знакомство с искусством шрифта, с его историей, с особенностями выполнения шрифта в материале.

Известно, что шрифт — это средство графического выражения определенной системы письма, это алфавит, в котором изображения букв и цифр имеет общую закономерность построения и единый стиль начертания.

Основные требования, предъявляемые к шрифтам: четкость и ясность общего рисунка; пропорциональность отдельных элементов в буквах, простота конструкции букв, отсутствие в них неоправданных необходимостью декоративных элементов, затрудняющих чтение текста; стилевое единство; соответствие текста содержанию.

По классификации шрифтового стандарта все рисунки шрифтов делятся на пять основных групп, для которых характерны определенные графические признаки (контраст и форма засечек).

Данное пособие составлено с учетом рекомендаций учебно-методического отдела АмГУ и включает следующие разделы:

- программа дисциплины, соответствующая требованиям государственного образовательного стандарта
- рабочая программа дисциплины
- график самостоятельной учебной работы студентов по дисциплине
- методические рекомендации и указания по проведению лабораторных занятий (тематика, задания)
- краткий конспект лекций
- фонд тестовых заданий для оценки качества знаний по дисциплине
- учебно-методическая карта дисциплины

1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

Программа курса «Шрифт» составлена в соответствии с требованиями государственного стандарта высшего профессионального образования. «Шрифт» является составной частью общепрофессиональной подготовки дизайнеров. Курс содержит сведения по истории развития шрифта, о его основных группах, особенностях выполнения шрифта в материале.

Курс «Шрифт» направлен на формирование знаний, умений и навыков работы в шрифтовой деятельности, а также предусматривает достаточный объем самостоятельной работы.

Курс «Шрифт» направлен на изучение следующего ряда вопросов: история развития шрифта; виды шрифтов; основные правила написания шрифтов с использованием различных инструментов и материалов.

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Курс	1	Семестр	2
Лекции	___15/16*___ (час.)	Экзамен	_____ (семестр)
Лабораторные занятия	___30/32*___ (час.)	Зачет	2 (семестр)
Самостоятельная работа	55/42* (час.)		
Всего часов	100/90*		

* для специальности 070603,070801

2.1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

2.1.1. Цель преподавания дисциплины:

Программа курса "Шрифты" составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Цель курса. Ознакомить студентов с историей развития письменности, научить правильно подбирать и применять шрифты для оформления своих работ, технически грамотно их выполнять с учётом требований художественной эстетики. Выработать у студентов чувство стиля, а также навыки самостоятельной работы по выполнению шрифтовых и иллюстративно-графических плакатов, в пределах требований, предъявляемых к шрифту разового назначения.

2.1.2. Задачи изучения дисциплины:

- овладеть техническими приёмами работы остро- и ширококонечными перьями;
- уметь правильно применять различные виды шрифтов в своей самостоятельной работе;
- получить навыки применения цвета в шрифтовых работах;
- научиться грамотно решать композиционные задачи;
- выработать у себя чувство стиля;

- уметь анализировать и оценивать эффективность своих шрифтовых плакатов.

2.1.3. Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо при изучении данной дисциплины:

Преподавание курса "Шрифты" связано с другими курсами государственного образовательного стандарта: "Рисунок", "История костюма", "Цветоведение", "Основы композиции".

Академический рисунок: Владение методами изобразительного языка академического рисунка на примере гипсовых слепков, живой природы, объектов предметной и пространственной среды. Приобретение навыков изображения человеческой фигуры; изучение пластической анатомии и конструктивного рисунка. Приобретение умения работать в различных графических техниках.

Цветоведение и колористика: Цветовой круг, воспринимаемый цвет, аддитивный и субтрактивный синтез, физиология восприятия цвета и его психологическое воздействие, цветовые ряды, приемы цветовой гармонизации. Оптические свойства вещества, органические и неорганические красители, пигменты.

Основы композиции (художественный металл): Общие понятия о композиции (пропедевтика): единство, целостность, статичность, динамичность, тектоничность, пропорциональность, масштабность. Образность, особенности эмоционального восприятия формы. Специфика композиции в металле, обусловленная особенностями материала.

2.2. Содержание дисциплины

2.2.1. Федеральный компонент

ФТД 2/ ОПД.В.1.1.*: Федеральный компонент отсутствует. «Шрифт» является дисциплиной регионального компонента.

2.2.2. Наименование тем, их содержание и объем в лекционных часах

1 курс, 2 семестр

№ п/п	Наименование тем и их содержание	Кол-во лекционных часов
1	История развития шрифта: <ul style="list-style-type: none"> История развития шрифта в зарубежных странах История шрифта в России 	1
2	Основные материалы и инструменты: <ul style="list-style-type: none"> Инструмент Бумага Чернила 	1
3	Общие правила, применяемые в работе со шрифтом: <ul style="list-style-type: none"> Рабочее место и начало работы Предварительный план Основные штрихи Основные приемы начертания букв Общие правила, применяемые в работе со шрифтом 	2
4	Латинский шрифт: <ul style="list-style-type: none"> Латинского шрифт с засечками Латинский шрифт без засечек Рустический шрифт 	2
5	Унциальный шрифт: <ul style="list-style-type: none"> Унциальный шрифт Полуунциальный шрифт 	2
6	Готический шрифт	2
7	Курсив: <ul style="list-style-type: none"> Курсив Размашистый курсив 	2
8	Версали <ul style="list-style-type: none"> Версали Ломбардические инициалы 	2/1*
9	Основной шрифт	2
	ИТОГО	15/16*

2.2.3. Лабораторные занятия, их содержание и объем в часах 1 курс, 2 семестр

№ п/п	Тематика и содержание лабораторных занятий	Кол-во часов
1	Отработка приемов изображения элементов шрифта «Каллиграфия». Формат А-4.	1/2*
2	Освоение техники начертания элементов курсивного шрифта. Формат А-4	2
3	Отработка приемов изображения элементов стандартного шрифта.	2

№ п/п	Тематика и содержание лабораторных занятий	Кол-во часов
	Формат А-4.	
4	Освоение техники начертания элементов шрифта «Художественное рондо». Формат А-4.	
5	Упражнения по технике работы ширококонечным пером. Формат А-4	1/2*
6	Отработка приемов изображения рубленного шрифта. Формат А-4.	2
7	Отработка приемов изображения элементов академического шрифта. Формат А-4.	2
8	Отработка приемов изображения элементов шрифта типа гуманистическая антиква. Формат А-4.	2
9	Освоение техники начертания элементов объемного шрифта: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	2
10	Освоение техники начертания элементов декоративного шрифта. Формат А-4.	2
11	Освоение техники начертания элементов художественного шрифта. Формат А-4.	2
12	Разработка буквенно-шрифтовой композиции	2
13	Разработка шрифтовой композиции Слово-образ»	2
14	Разработка композиции шрифтового плаката	2
15	Разработка композиции праздничного поздравления	2
16	Разработка полихромной шрифтовой композиции	2
	ИТОГО:	30/32*

2.2.4. Самостоятельная работа студентов

За весь период обучения предусмотрено 55/42* часов самостоятельной работы, во время которых студенты выполняют следующие задания:

Самостоятельная работа студентов		
Тематика творческого задания	Часы	Форма контроля
Шрифт "Каллиграфия": работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3/2*	Текущий просмотр
Курсивный шрифт: написание собственной фамилии, имени и отчества. Формат А-4	3/2*	Текущий просмотр
Упражнения по технике работы ширококонечным пером	3/2*	Текущий просмотр
Стандартный шрифт: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3/2*	Текущий просмотр
Шрифт «Художественное рондо»: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3/2*	Текущий просмотр
Рубленный шрифт: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3/2*	Текущий просмотр
Академический шрифт: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3/2*	Промежуточный просмотр

Самостоятельная работа студентов		
Тематика творческого задания	Часы	Форма контроля
Шрифт типа гуманистическая антиква: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3/2*	Текущий просмотр
Объемный шрифт: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3/2*	Текущий просмотр
Декоративный шрифт: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3	Текущий просмотр
Художественный шрифт: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3	Текущий просмотр
Разработка буквенно-шрифтовой композиции	3	Промежуточный просмотр
Разработка шрифтовой композиции «Слово-образ»	3	Текущий просмотр
Разработка композиции шрифтового плаката	4	Текущий просмотр
Разработка композиции праздничного поздравления	6/4*	Текущий просмотр
Разработка полихромной шрифтовой композиции	6/4*	Итоговый просмотр
ИТОГО:	55/42*	

По окончании изучения курса «Шрифт» студенты должны сшить в альбом все работы, выполненные за 2 семестр I курса.

Для получения зачёта студенты обязаны предъявить альбом с выполненными работами и последнюю работу на планшете.

2.2.5. Перечень и темы промежуточных форм контроля знаний

1 курс, 2 семестр

Текущий контроль знаний проводится в рамках лабораторных работ и консультаций. Еженедельно проводится опрос по теоретическим вопросам курса. Промежуточный контроль осуществляется два раза в семестр в виде контрольных точек. Итоговый контроль проводится в виде зачета в конце 2 семестра.

2.2.6. Зачет (1 курс, 2 семестр)

По завершении изучения дисциплины студенты сдают дифференцированный зачёт. К зачёту допускаются студенты, выполнившие учебный план и представившие в полном объёме курсовую работу и

индивидуальные альбомы с иллюстрированным материалом (самостоятельная работа). При этом на зачёте студенту проставляется оценка:

2.2.6.1. Критерии оценки:

"Отлично" - за высокое качество иллюстративного материала (соблюдение всех требований, предъявляемых к их оформлению). За уверенные и правильные ответы на зачётные вопросы;

"Хорошо" - за хорошее качество иллюстративного материала с незначительными ошибками, за недостаточно чёткие, но в целом, правильные ответы на зачётные вопросы;

"Удовлетворительно" - за невысокое качество исполнение иллюстративного материала, за нечёткие ответы на зачётные вопросы;

"Неудовлетворительно" - за плохое качество выполнение иллюстративного материала (несоблюдение требований предъявляемых к их исполнению). За незнание основных понятий дисциплины.

2.2.6.2. Вопросы к зачету:

1. Определение вида шрифта, используя метод художественно-графического анализа.
2. Построение шрифтовой композиции.
3. Психология цвета в шрифтовой работе. Цветовая гармония.
4. Расчёт написания слова в строке.
5. История мировой письменности. Четыре основных вида письма.
6. История латинского шрифта.
7. Романистическое письмо.
8. История русского шрифта.
9. Основные требования, предъявляемые к шрифтовой работе (к работе над шрифтом в плакате).
10. Образность шрифта.
11. Ритмический строй шрифта. Основные закономерности.

2.3. Учебно-методические материалы по дисциплине

2.3.1. Перечень обязательной (основной) литературы

1. Чернихов Я.Г. Построение шрифтов: учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2005.
2. Шрифты. Разработка и использование. Баржников, Бизяев, Ефимов и др. - М.: Эком, 1999.

2.3.2. Перечень дополнительной литературы

1. Компьютерные шрифты в газете. - Воронеж, ВГУ, 1995
2. Воронецкий Б., Кузнецов Э., Шрифт.- М., 1967 г.
3. Смирнов С.И. Шрифт и шрифтовой плакат. - М., 1980 г.
4. Тоотс В.А. Современный шрифт. - М., 1966 г.
5. Снарский О.В. Шрифт в наглядной агитации. - М., 1978 г.
6. Шулейкин и др. Шрифт для проектов, планов, карт. - М., 1979 г.
7. Проненко Л.И. Каллиграфия для всех. - М., 1990 г.

2.3.3. Перечень наглядных и других пособий:

Плакаты

2.3.4. Учебно-методические материалы по дисциплине:

1. Виноградова Г.В., Соболев Л.В. Методические указания. Шрифт как основа визуальной информации.- Благовещенск, АмГУ. 1997 г.
2. Виноградова Г.В., Соболев Л.В. Практикум. Основы шрифта.- Благовещенск, АмГУ. 1998 г.

3. ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

За весь период обучения предусмотрено 55/42* часов самостоятельной работы, которая включает выполнение творческих заданий на заданные темы и составление альбома. Проверка выполнения творческих заданий проводится на тех лабораторных занятиях, по которым они распределены. Это является обязательным требованием. В случае не представления творческого задания согласно установленного графика (без уважительной причины), студент обязан подготовить новое творческое задание.

3.1. График самостоятельной работы студентов

Номер недели	Номер темы	Самостоятельная работа студентов		
		Тематика творческого задания	Часы	Форма контроля
1	1	Шрифт "Каллиграфия": работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3/2*	Текущий просмотр
2	2	Курсивный шрифт: написание собственной фамилии, имени и отчества. Формат А-4	3/2*	Текущий просмотр
3	3	Упражнения по технике работы ширококонечным пером	3/2*	Текущий просмотр
4	4	Стандартный шрифт: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3/2*	Текущий просмотр
5	5	Шрифт «Художественное рондо»: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3/2*	Текущий просмотр
6	6	Рубленый шрифт: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3/2*	Текущий просмотр
7	7	Академический шрифт: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3/2*	Промежуточный просмотр
8	8	Шрифт типа гуманистическая антиква: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3/2*	Текущий просмотр
9	9	Объемный шрифт: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3/2*	Текущий просмотр
10	10	Декоративный шрифт: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3	Текущий просмотр
11	11	Художественный шрифт: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3	Текущий просмотр

Номер недели	Номер темы	Самостоятельная работа студентов		
		Тематика творческого задания	Часы	Форма контроля
12	12	Разработка буквенно-шрифтовой композиции	3	Промежуточный просмотр
13	13	Разработка шрифтовой композиции «Слово-образ»	3	Текущий просмотр
14	14	Разработка композиции шрифтового плаката	4	Текущий просмотр
15	15	Разработка композиции праздничного поздравления	6/4*	Текущий просмотр
15/16*	16	Разработка полихромной шрифтовой композиции	6/4*	Итоговый просмотр
		ИТОГО:	55/42*	

3.2. Методические указания по составлению альбома графических работ

Структура альбома:

1. Титульный лист
2. Задания по написанию различных видов шрифтов

Учебная цель: проверка знаний студентов в области написания шрифтов различных видов.

Оформление: Титульный лист оформляется согласно установленным нормам.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ (ТЕМАТИКА И ЗАДАНИЯ). СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ)

4.1. Методические рекомендации и указания по проведению лабораторных занятий (тематика и задания)

Лабораторные работы по дисциплине шрифт преследуют цель ознакомить студентов с теми стилями письма, которые являются этапными в формировании графики современного шрифта. Задачи лабораторных работ заключаются в том, чтобы научить студентов осмысленно и свободно передавать текст, используя полученные знания и овладеть техникой работы различными инструментами: остроконечными и ширококонечными перьями, кистями и пр.

Лабораторные работы выполняются на листах формата А4, затем сшиваются в книгу и снабжаются титульным листом.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ОТРАБОТКА ПРИЕМОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ШРИФТА “КАЛЛИГРАФИЯ”

Цель работы: тренировка в изображении элементов шрифта “Каллиграфия” остроконечным пером или шариковой ручкой. По сложности и скорости исполнения этот шрифт экономичен, красив в написании, хорошо читается. Наклон письма вправо 75% (см. рис. 1.).

Содержание работы: на листе формата А4 выполнить элементы предложенного шрифта. Закончить работу написанием собственных фамилии, имени, отчества данным шрифтом (см. рис. 2).

Рис. 1 – «Шрифт «Каллиграфия»»

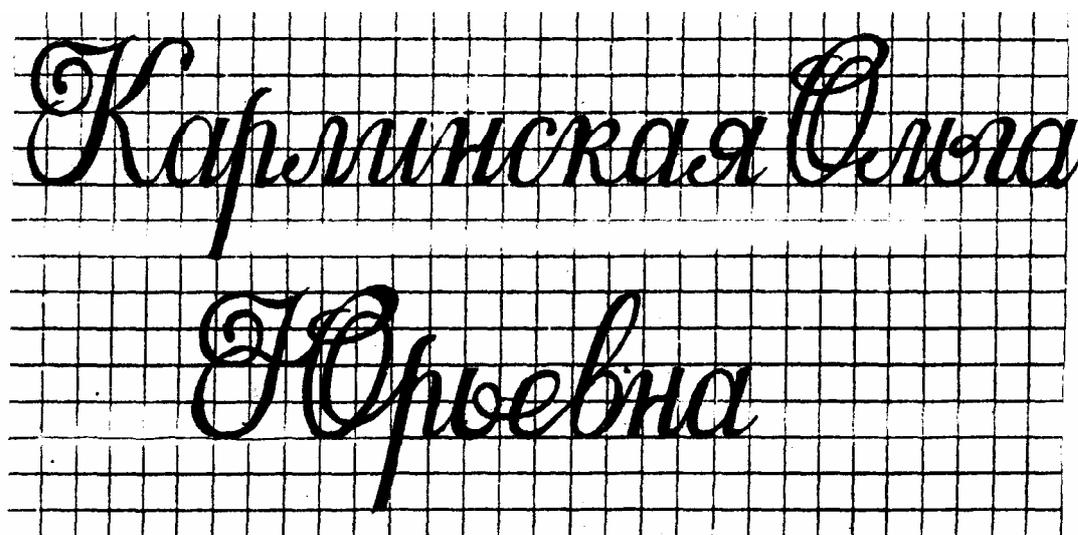

Рисунок 2 – Написание фамилии, имени, отчества
шрифтом «Каллиграфия»»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ НАЧЕРТАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУРСИВНОГО ШРИФТА

Цель работы: овладение конструкцией и пластической выразительностью элементов курсивного шрифта (см. рис. 3).

Содержание работы: на листе формата А4 выполнить элементы предложенного шрифта. Инструмент - перо «рэдис», фломастер. Закончить работу написанием собственных фамилии, имени, отчества данным шрифтом.

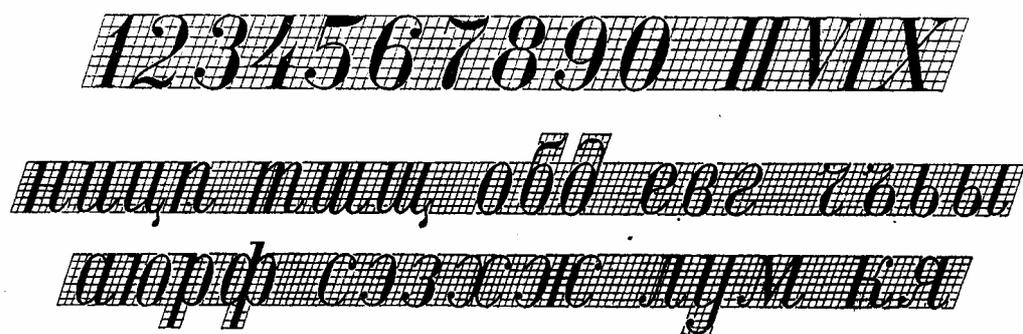

Рисунок 3 – Курсивный наливной шрифт

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ОТРАБОТКА ПРИЕМОМ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СТАНДАРТНОГО ШРИФТА

Цель работы: тренировка в изображении элементов стандартного шрифта пером рЗдС фломастером. Шрифт прост, хорошо читается, легко пишется (см. рис. 4).

Содержание работы: на листе формата А4 выполнить элементы предложенного шрифта по модульной сетке. Размер модуля выбрать произвольно. Закончить работу написанием собственных фамилии, имени, отчества данным шрифтом.

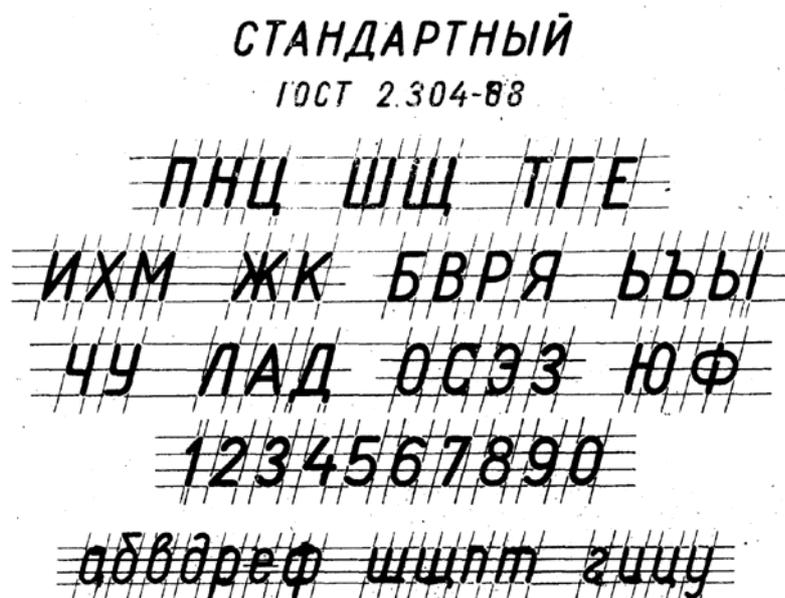

Рисунок 4 – Стандартный шрифт

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ НАЧЕРТАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ШРИФТА «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РОНДО».

Цель работы: овладение конструкцией и пластической выразительностью элементов шрифта «художественное рондо».

Содержание работы: на листе формата А4 выполнить элементы предложенного шрифта «художественное рондо», следуя указаниям образца. Инструмент - перо плакатное, расположенное под углом 60 градусов к горизонтали. Закончить работу написанием собственных фамилии, имени, отчества данным шрифтом (рис 5).

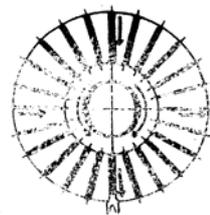
Рисунок 5 – Шрифт «Художественное рондо»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

УПРАЖНЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ РАБОТЫ ШИРОКОКОНЕЧНЫМ ПЕРОМ

Техника работы ширококонечным пером.

Упражнение I. Угол письма – 0°.

Упражнение II. Угол письма – 90°.

Упражнение III. Угол письма – 15°.

Упражнение IV. Угол письма – 45°.

Цель работы: овладение техникой работы шрифтовыми ширококонечными инструментами (перья типа «рондо», птичьи, тростниковые, деревянные, плакатные и плоские кисти).

Содержание работы: на листе формата А4 выполнить предложенные упражнения, сохраняя постоянное положение листа и руки исполнителя.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

УПРАЖНЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ РАБОТЫ ШИРОКОКОНЕЧНЫМ ПЕРОМ

Цель работы: овладение техникой работы шрифтовыми ширококонечными инструментами (перья типа птичьи, тростниковые, деревянные, плакатные и плоские кисти).

Содержание работы: на листе формата А4 выполнить предложенные упражнения: изобразить строки различных по насыщенности и плотности букв «Н», и меняя угол наклона их к вертикали от 0 до 50 градусов с интервалом в 5 градусов (см. рис. 6.).

Рисунок 6 – Изображение буквы «Н» по технике работы ширококонечным пером

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

ОТРАБОТКА ПРИЕМОМ ИЗОБРАЖЕНИЯ РУБЛЕННОГО ШРИФТА

Цель работы: тренировка в изображении элементов простого по начертанию рубленого (плакатного) шрифта плакатным пером.

Содержание работы: на листе формата А4 выполнить элементы предложенного рубленого шрифта по модульной сетке. Размер модуля выбрать произвольно. Параметры модульной сетки 317. Закончить работу написанием собственной фамилии, имени, отчества. (см. рис.7).

Рисунок 7 – Рубленный шрифт

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

ОТРАБОТКА ПРИЕМОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ РУБЛЕНОГО ШРИФТА

Цель работы: тренировка в изображении элементов рубленого (архитектурного) шрифта плакатным пером, фломастером, капиллярной ручкой, стеклянной трубочкой.

Содержание работы: на листе формата А4 выполнить элементы предложенного рубленого шрифта по модульной сетке. Размер модуля

выбрать произвольно. Параметры модульной сетки 1/5, 2/5, 3/5. Использовать все виды перечисленных выше инструментов. Закончить работу написанием собственных фамилии, имени, отчества данным шрифтом (рис. 8).

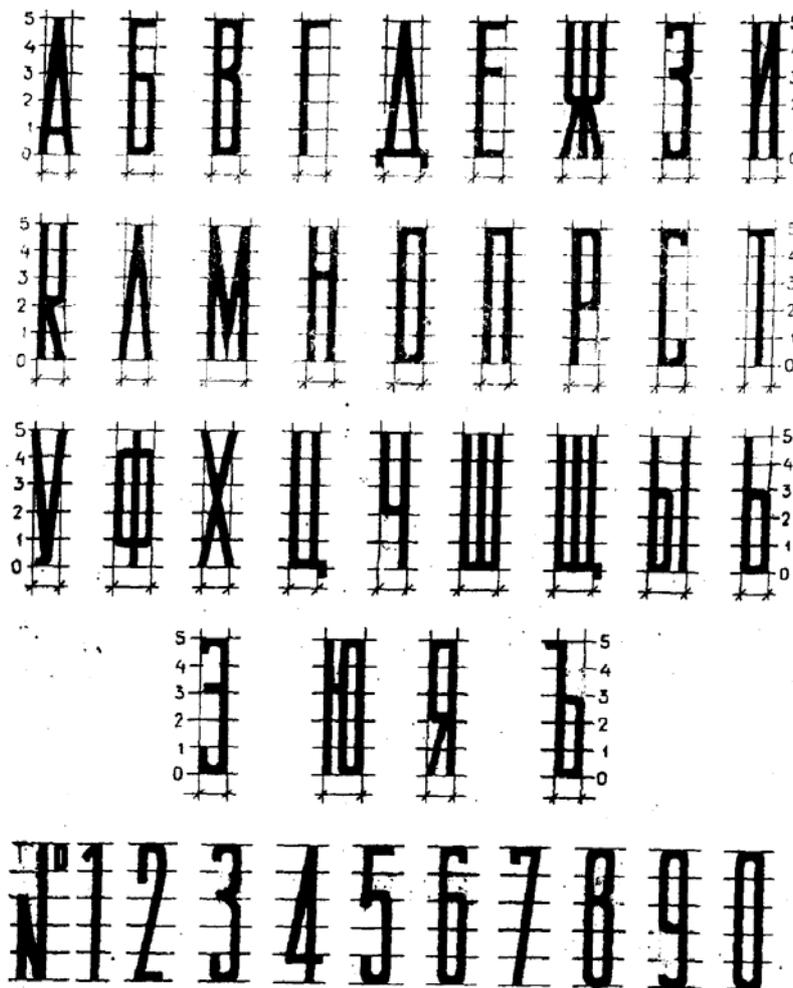

Рисунок 8 – Академический шрифт

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 10

ОТРАБОТКА ПРИЕМОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ШРИФТА ТИПА ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ АНТИКВЫ

Цель работы: тренировка в изображении элементов шрифта плакатным пером.

Содержание работы: на листе формата А4 выполнить элементы предложенного шрифта по модульной сетке. Размер модуля выбрать

произвольно. Закончить работу написанием собственных фамилии, имени, отчества данным шрифтом (см. рис. 9).

**абвгдежзийкл
мнопр
стуфхцчщъ
шэюя**

Рисунок 9 – Жирная антиква

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11

ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ НАЧЕРТАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕМНОГО ШРИФТА

Цель работы: тренировка в изображении элементов разнообразных объемных шрифтов: теневого, оттеночных.

Содержание работы: на листе формата А4 выполнить элементы разнообразных объемных шрифтов. Инструменты - перья плакатные, остроконечные. Закончить работу написанием собственных фамилии, имени, отчества курсивным шрифтом (см. рис. 10).

Рисунок 10 – Объемный шрифт

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12

ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ НАЧЕРТАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРАТИВНОГО ШРИФТА

Цель работы: разработка элементов собственного декоративного шрифта.

Содержание работы: на листе формата А4 выполнить элементы разработанного декоративного шрифта. Инструменты - перья остроконечные. Закончить работу написанием собственных фамилии, имени, отчества (рис. 11).

Рисунок 11 – Декоративный шрифт

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13

ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКИ НАЧЕРТАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ШРИФТА

Цель работы: разработка элементов собственного декоративного шрифта с помощью полиграммы.

Содержание работы: на листе формата А4 выполнить собственные инициалы, пользуясь элементами разработанного с помощью полиграммы художественного шрифта. Инструменты - перья остроконечные. Закончить работу написанием собственных фамилии, имени, отчества курсивным шрифтом (рис. 12).

Рисунок 12 – Художественный шрифт

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14

РАЗРАБОТКА БУКВЕННО-ШРИФТОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Цель работы: разработка буквенно-шрифтовой композиция на основе изученных шрифтов (декоративных шрифтов).

Содержание работы: на листе формата А2 выполнить буквенно-шрифтовую композицию на основе известных декоративных шрифтов, либо

шрифта собственной разработки. Инструменты - перья плакатные, “рэдис” остроконечные, фломастеры, кисти (см. рис.13).

Рисунок 13 – Буквенно-шрифтовая композиция

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15

РАЗРАБОТКА ШРИФТОВОЙ КОМПОЗИЦИИ «СЛОВО-ОБРАЗ»

Цель: применение полученных знаний о шрифтах и навыков в их изображении для практической работы.

Содержание: на листе формата А4 выполнить композицию «Слово – образ» на заданную тему. Использовать различные шрифтовые инструменты и технику. Предварить работу эскизом (см. рис. 14).

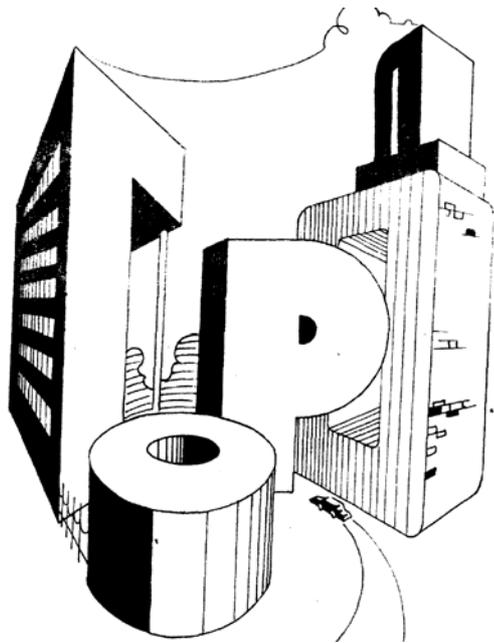

Рисунок 14 – Шрифтовая композиция «Слово-образ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 16

РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИИ ШРИФТОВОГО ПЛАКАТА

Цель: применение полученных знаний о шрифтах и навыков в их изображении для практической работы.

Содержание: на листе формата А3 выполнять композицию шрифтового плаката, применяя шрифты с учетом их стилового единства для смысловой акцентировки текста (см. рис.15). Использовать различные шрифтовые инструменты и материал. Предварить работу эскизом.

Рисунок 15 – Композиция шрифтового плаката

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 17

РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИИ ПРАЗДНИЧНОГО ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Цель: применение полученных знаний о шрифтах и навыков в их изображении для практической работы.

Содержание: на листе формата А2 выполнить композицию праздничного поздравления с целью использования цвета для смысловой акцентировки текста. Использовать различные шрифтовые инструменты и материал. Возможен вариант оформления поздравительной открытки. Предварить работу эскизом (см. рис. 16).

Рисунок 16 – Композиция праздничного поздравления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 18

РАЗРАБОТКА ПОЛИХРОМНОЙ ШРИФТОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Цель: применение полученных знаний о шрифтах и навыков в их изображении для практической работы.

Содержание: на планшете из бумаги размером 300X450 мм выполнить композицию шрифтового плаката в цвете на заданную тему. Использовать различные шрифтовые инструменты и материал. Предварить работу эскизом.

4.2. Список рекомендуемой литературы (основной и дополнительной)

4.2.1. Основная:

1. Чернихов Я.Г. Построение шрифтов: [учеб. пособие] / Я. Г. Чернихов, Н. А. Соболев. - Изд. стер. - М.: Архитектура-С, 2005. - 116 с.
2. Шрифты. Разработка и использование/ Г.М. Барышников, А.Ю. Бизяев, Ю.Ю. Ефимов и др. - М.: Эком, 1997. - 288 с.
3. Виноградова, Г. В. Основы шрифта: Практикум: учЛ - К изучению дисциплины / Г.В.Виноградова, Л.В. Соболев, Н.А.Васильева ; АмГУ. Фак. приклад. искусств. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 1998. - 36с
4. Шкиль О.С. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Шрифт» для студентов очной формы обучения специальности 070801. – Благовещенск: АмГУ, 2007.

4.2.2. Перечень дополнительной литературы

1. Кудрявцев А.И. Шрифт: история. Теория. Практика / А.И. Кудрявцев. - М.: Ун-т Натальи Нестеровой, 2003. - 248 с. : цв.ил. - Библиогр.: с. 246.
2. Кудрявцев А.И. Шрифт: история. Теория. Практика / А.И. Кудрявцев. - М. : Ун-т Натальи Нестеровой, 2003. - 248 с. : цв.ил. - Библиогр.: с. 246.

5. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Тема: История развития шрифта.

1. История развития шрифта в зарубежных странах
2. История шрифта в России

1. История развития шрифта в зарубежных странах

Закономерности построения и развития шрифта, его рисунок тесно связаны с исторической эпохой, его породившей, поэтому изучение шрифта следует начинать с его истории. Это поможет лучше понять характер и строение современного шрифта, происхождение различных его вариантов.

Взаимовлияние искусств — уже доказанная истина; его можно проследить во все периоды развития цивилизации. Как показывают многочисленные исторические примеры, все шрифты формировались под влиянием архитектуры и изобразительного искусства. Так же как и в архитектуре, в искусстве шрифта отражаются эстетические представления общества.

Постараемся проследить развитие стилей и направлений в архитектуре и в шрифтовом искусстве. И в архитектуре, и в шрифтах можно заметить прямое и косвенное соответствие форм, силуэтов, общие эстетические основы. Кто кого вдохновлял? Зодчие брали из рисунков шрифтов архитектурные формы или каллиграфы, отталкиваясь от архитектурных форм, творили свое искусство, сказать трудно, но, несомненно, и на тех, и на других повлияло время. Особенности исторической эпохи, особенности культуры, стиль времени не могли не сказаться на рисунке шрифтов.

Возникновение письменности относится к глубокой древности. Много надписей на камне сохранилось в древней Ассирии, но и в ассирийских, и в вавилонских постройках тексты, выполненные клинописью, композиционной связи с архитектурой не имели.

Предшественником нашего современного письма можно считать письмо древнего ЕГИПТА. Египетское иероглифическое письмо восходит к четвертому тысячелетию до н.э. В нем было около 600 знаков с четким изображением предметов, людей и животных. Египетские строители с исключительным мастерством высекали иероглифы во дворцах, в усыпальницах фараонов и знати, на обелисках, на пилонах и колоннах. Сначала иероглиф изображал целое слово, а затем — отдельную букву. Так постепенно люди перешли к фонетическому письму. Шрифт в египетских постройках гармонично сочетается со скульптурными изображениями.

В архитектуре деспотий можно отметить монументальность форм и силуэтов. Архитектура должна была впечатлять своими внешними формами. Памятники архитектуры древнего Египта поразительны по своим масштабам и по объему затраченного труда. для загробной жизни знати строили гробницы — мастаба, для фараонов — огромные пирамиды (самая большая и древняя — пирамида Хеопса).

В периоды древнего (3—4 тыс, до н.э.) и Среднего царств (до XVI в. до н.э.) в гробницах монархов часто помещались надписи, восхвалявшие правителей и богов. Рельефы и иероглифы выполняли в том числе и декоративную роль.

В период Нового царства (до конца XI в. до н.э.) создаются выдающиеся храмовые сооружения в Карнаке и в Луксоре. Сто двадцать две гигантские колонны (включая 12 колон гипостильного зала высотой 22 м), архитрав и каменные потолки храма в Карнаке покрыты рельефами и надписями. Тексты включали имена умерших царей, молитвы, заклинания, гимны богам. Эти надписи, удачно закомпонованные с рельефами, помимо информационной, играли огромную декоративную роль. Наивысшего расцвета египетская культура достигла в период Нового царства.

Семитские племена, обитавшие на Синайском полуострове, около XVI в. до н.э. переняли из египетского картинного письма целый ряд знаков, дав им наименования на своем языке.

С юго-восточного побережья Средиземного моря алфавит распространился в районы, заселенные греками. Это произошло, вероятно, в XI в. до н.э. Переняв финикийский алфавит, состоящий из 22 согласных и полусогласных знаков, греки преобразовали его соответственно требованиям своего языка. Алфавитное письмо появилось в ГРЕЦИИ на рубеже IX—VIII в. до н.э.

Греческий шрифт созвучен архитектурным формам сооружений Древней Греции. Архитектура античного времени характеризуется легкостью и целесообразностью. И зодчество, и шрифтовое искусство подчеркивали свободу человека, идеальные пропорции его тела. В основе искусства того времени лежали тектоника и эстетика. Шрифтовые композиции в Древней Греции размещались на памятных стелах, на мраморных плитах, на которых писались многочисленные декреты и постановления. В греческих некрополях сохранились плиты с могил, где размещены похвальные слова покойнику. Надписи встречаются также на пьедесталах отдельных скульптур и монументов. Древнегреческий шрифт необычайно прост — он построен четкими линиями равномерной толщины, которые образуют простые геометрические формы (круг, треугольник, дуги).

Русский и латинский алфавиты построены на единой графической основе и возникли из одного первоисточника. Этот первоисточник — шрифт древнегреческих надписей VII—VI вв. до н.э. Русский алфавит состоит из 33 букв, латинский — из 40 букв. Первоначально буквы латинского алфавита почти повторяли греческие, затем их начертание уточнилось, они стали более правильными, вычерченными, а не написанными.

РИМ во II в. до н.э. становится центром мировой державы, здесь возникает архитектура, характерная своим размахом и колоссальными масштабами. Во всех больших городах по примеру Рима строятся форумы, базилики, триумфальные арки, театры и термы. Ордерная система теперь чаще всего носит декоративный характер. Надписи в этот период удачно komponуются на триумфальных арках, на надгробиях, на фасадах храмов.

Большинство букв в латинском алфавите сохранило греческое значение и начертание. Если греческие надписи выполнялись буквами, имеющими одну толщину, то в латинских надписях у букв появляются различные толщины основных и вспомогательных штрихов. В этот период в шрифтах сформировалась новая деталь — засечки (поперечный штрих, завершающий стойку буквы), появление которых было обусловлено техникой высекания букв на камне.

Наибольшую законченность латинский шрифт приобрел ко II в. н.э. Таков шрифт на колонне Траяна, построенной в Риме греческим архитектором Аполлодором в 114 г. н.э. Пропорции этого шрифта безупречны, размерены и продуманны. Каждая деталь в нем закономерна и исполнена с величайшей тщательностью. Этот шрифт ясен, гармоничен и величав, в нем отразилось благородство античной архитектуры, с которой он был самым непосредственным образом связан. Надпись на цоколе колонны Траяна отличается редким спокойным достоинством. Надпись на колонне Траяна вызвала огромный интерес в эпоху Возрождения. Многие ученые старались найти закономерности ее построения, пытались выяснить способы ее выполнения. Сейчас исследователи пришли к выводу, что древнеримский мастер не вычерчивал шрифт при помощи линейки, циркуля и других принадлежностей, а писал их плоской ширококонечной кистью или двумя соединенными палочками; этим объясняется тот факт, что одни и те же буквы, встречающиеся на одной и той же строке, имеют разные варианты написания. Высота букв в натуре равна, примерно, 10 см. Учитывая перспективу, обусловленную высотой колонны, мастер выполнил буквы верхних рядов немного крупнее, чем буквы в нижних рядах.

Римляне не выделяли строчные и заглавные буквы, не делали они и пробелов между словами. Однако художник-каменотес уже следил за тем, чтобы окончания строк приходились на одну линию. Это пример основной и первоначальной формы латинского шрифта — шрифта капитального (в переводе с латинского — большого, главного). Еще этот шрифт называют

маюскул, что переводится «несколько больший», т.к. он состоит исключительно из прописных (больших) букв. Маюскул — это, прежде всего, шрифт торжественных надписей, высекаемых на колоннах, на триумфальных арках, на стенах. Его задача — хранить для всеобщего обозрения и на долгое время важные изречения, законодательные акты и имена правителей. Строки выполнялись различной высоты: более крупно писалось имя императора, его титулы и заслуги. Этот шрифт тщательно и медленно высекался на каменных плитах по заранее намеченному контуру, что постепенно помогло выработать его специфическую форму.

Самые известные триумфальные арки были построены в Риме, многие из них сохранились до настоящего времени. На Триумфальной арке Тита (81 г.) написано: «Сенат и народ римский божественному Титу Веспасиану Августу, сыну божественного Веспасиана». На арке Константина в Риме также размещена надпись. По этим надписям можно судить о характере шрифтов в тот период. В Римском Пантеоне (храме всех богов), построенном императором Адрианом шрифт расположен на фронте (120—124 гг.).

В древнем Риме впервые стали делать инкрустированные надписи: позолоченные буквы на серебре, серебряные буквы на бронзе, бронзовые на камне.

Параллельно с монументальными надписями развивалось и рукописное письмо. Оно тяготело к простоте, к округлости форм и к лучшей связи букв, что объясняется необходимостью писать быстро. Так развилось римское курсивное письмо в противовес римскому капитальному письму. Курсив подразделяется на ранний и поздний. Ранний — маюскульный курсив — употреблялся в I – VI вв., поздний — минускульный курсив шрифта развился к IV столетию. Форма букв приобрела резко отличный от маюскульного шрифта характер. Этот курсив можно считать далеким предшественником современных строчных букв. Затем появились различные виды письма — квадратный капитал, рустика, унциальное, полуунциальное письмо, каролинский минускул. Все эти шрифты отличаются друг от друга

пропорциями букв, характером засечек и закруглений. В основном это были шрифты рукописных книг. Во всех названных шрифтах ощущается естественность пишущей руки. Наклон пера влияет на толщину штриха, для переписки больших литературных текстов сформировался особый шрифт — унциал. В нем сочетаются достоинства и капитального, и курсивного шрифтов, углы в нем округлились, штрихи приняли дугообразную форму, что позволяло выполнять его предельно быстро. Несколько позднее из унциального письма развился полуунциал, сохранивший ясность курсива.

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ, господствовавший в странах Западной и Центральной Европы в X—XIII вв., полная противоположность античности. Название этого стиля происходит от латинского названия города Рима, поскольку стиль возник в областях, входивших в прошлом в состав Римской империи. Основными объектами строительства того периода становятся монастыри и замки - сильно укрепленные крепости, из которых удобно нападать и в которых можно выдержать длительную осаду. Архитектура той эпохи носит характер суровой статичности, замкнутости, нарочитой прочности. Тесно прижатые друг к другу каменные дома с фахверковыми надстройками обступают узкие улицы города. В строительстве культовых зданий можно выделить три типа — базилика, зальные и купольные церкви. В основе плана храма лежит форма латинского креста. Особое развитие в романской архитектуре получили перспективные порталы и аркатурные пояса. В шрифтовом искусстве того периода можно отметить некоторую сухость и суровость. Шрифты выполняются тщательно, с некоторой долей схематизма и строгости. В романской архитектуре шрифтовые композиции встречаются на порталах, в храмах, на надгробных плитах, но они немногословны. Характер шрифта на них аналогичен шрифтам рукописных книг.

В период господства в средневековой Европе **ГОТИЧЕСКОГО СТИЛЯ** (XII—XVI вв.) в архитектуре наблюдается динамичность устремленных вверх форм, иррациональность завершений, сложность силуэтов зданий.

Кривые улицы города были очень узкими, их ширина не превышала 5—7 метров. Замкнутость — характерная особенность средневековых площадей. В противоположность мрачной суровости романской архитектуры с ее тяжеловесностью стен, готическая архитектура устремляется вверх, предельно расширяются оконные проемы. Зодчие разработали и стали широко применять системы стрельчатых сводов на ребрах — нервюрах. Готика — единственный стиль, создавший совершенно особенную систему форм и новое понимание пространства и объема. Под влиянием готической архитектуры и искусства появляется шрифт ломаный, ассоциируемый с вертикальностью архитектуры, с арками и контрфорсами. Готический шрифт (текстура и ратунда) во всех его разновидностях — сильный, ритмичный, декоративный. Господствовавший долгое время во всей Европе, он дольше всего сохранился в Германии и окончательно вышел из употребления лишь к концу Второй мировой войны.

Непрерывно растущий спрос на книги могло удовлетворить только их механическое размножение — печатание. Первые печатные книги имитировали рукописные. Так, в Париже в XV в. некоторые печатные экземпляры Библии удавалось продавать, выдавая их за рукописные. Но все-таки печатные шрифты стали развиваться самостоятельным путем, все более отходя от своего прообраза — письма ширококонечным пером. Однако связи с рукописными стилями типографские шрифты никогда не утрачивали.

РЕНЕССАНС в XV в. распространяется по всей Италии, а в XVI в. — по всей Европе. Всю историю развития этого стиля в течении XV—XVI вв. можно разделить на три основные периода: 1420—1500 гг. — это период Раннего Ренессанса, далее — период расцвета Ренессанса и последний, относительно короткий, период Позднего Ренессанса (1540—1580 гг.). Ренессанс — это гармония форм и силуэтов, наличие аркад и колоннад в архитектурных ансамблях. В этот период создается буржуазная культура, избравшая своей моделью античность. Ренессанс означает «Возрождение — возвращаются ясные, логичные ордерные системы. Архитектура приобретает

светский, жизнеутверждающий характер. Получают развитие объемные, центричные композиции зданий, увенчанных куполом. Как и в архитектуре, в шрифтовом искусстве необычайно возрос интерес к античной культуре. Латинский шрифт на колонне Траяна считается наиболее совершенным из всех предшествующих шрифтов. Им, как образцом, пользовались Л. Пачиоли, А. Дюрер, Ж. Тори и другие мастера эпохи Возрождения при создании своих образцов шрифта. Характерная особенность шрифта на колонне Траяна, отмеченная Эрнстом Джонсоном в 1936 г. — это уширение прямых элементов буквы к концам, начиная с четверти высоты. Эта особенность иногда используется художниками шрифта и сегодня. Уширение вертикальных элементов букв к концам придает буквам стройность, легкость и устойчивость. Утонение стоек в средней части — обратный энтазис — применяется значительно чаще, чем их уширение. Внимательно исследуются античные образцы, восстанавливаются утраченные закономерности пропорционирования. Появляются трактаты о построении шрифта, которым занимаются многие художники, ученые и граверы. Как утверждают исследователи, многие из трактатов о шрифте базировались на утерянном труде Леонардо да Винчи. Во многих книгах помещены рисунки двух букв, сконструированных великим мастером.

Леонардо да Винчи считал, что античные буквы можно построить на основании законов античной архитектуры. Он выдвинул положение, что пропорции архитектуры должны соответствовать пропорциям человеческого тела. Высота человека была разделена на 10 частей, причем единицей было расстояние от подбородка до линии волос. Сама фигура с распростертыми руками и широко расставленными ногами вписывалась в квадрат, и в круг. На основании этого же принципа конструировал буквы французский мастер Жоффруа Тори в книге, вышедшей в 1529 г.

Ученик Леонардо да Винчи Лука Пачиоли в 1509 г создает теоретический трактат о построении шрифта. Шрифт Пачиоли построен с использованием Золотого сечения. Пропорции букв надписи на колонне

Траяна также подчиняются закономерностям Золотого сечения. За основу буквы Пачиоли взял квадрат, разделенный на 9 частей.

Альбрехт Дюрер в 1525 г. взял за основу буквы квадрат, разделенный на 10 частей. Он отказался от использования окружностей и диагоналей, а некоторые детали рекомендовал рисовать от руки. Многие буквы исполнены в разных вариантах. В сравнении со шрифтом Пачиоли шрифт Дюрера живее и контрастнее, в нем значительнее разница в толщине основных и дополнительных штрихов.

Джовамбаттисту Палатино считают самым популярным, талантливым и разносторонним художником шрифта эпохи Возрождения. Его книга образцов шрифта, вышедшая в Риме в 1540 г., переиздавалась шесть раз. Над созданием общей теории структуры шрифта вместе с художниками работали многие ученые. Целью их работы было построение букв целиком на геометрически-математической основе. Но победу одержало все-таки творческое искусство шрифта, не допускающего заключения букв в какую-то заранее определенную теоретическую схему.

В 1529 г. француз Жоффруа Тори создал свой шрифт. Он также строил букву в квадрате, сторона которого разделена на 10 частей. Его шрифт менее контрастен, засечки в нем крупнее, а в целом его шрифт носит более монотонный характер, ибо основывается исключительно на точном геометрическом построении. По некоторым данным, за 1500—1800 гг. вышли около 800 названий книг о шрифтах, которые сейчас являются редкостью, не утратившей своего значения и для развития современного шрифта.

Парижанин Клод Гарамон в 1530 г. создал шрифт, который послужил основой для многих современных ему и более поздних шрифтов. Многие буквы предлагались им в различных вариантах. Для его шрифта характерны малая контрастность, округлость перехода от основного штриха к засечкам, наклонность осей в округлых формах. Шрифт Клода Гарамона стали

называть антиквой от латинского слова «антикус», что переводится как «старый», «древний». Его также называют латинским письмом.

Сейчас под названием антиква объединяется большое количество шрифтов от — минускулов гуманистической эпохи до гарнитур наших дней. Из современных шрифтов этой группы красивейшими считаются шрифты, выполненные С.Б. Телингатером (СССР), Уорреном-Чапеком (США) и Германом Цапфом (ФРГ).

Самая ранняя форма антиквы, имеющая наиболее чистый и красивый рисунок, называется старинной антиквой. Варианты принадлежат венецианцу Николаусу Иенсону (XV в.) и итальянцу Франческо да Болонья (XVI в.).

Вторая большая группа шрифтов — переходная антиква. Время ее возникновения — переход от Ренессанса к барокко. Лучшими типографскими шрифтами переходной антиквы можно назвать шрифты, созданные Антоном Янсоном (Голландия, XVII в.), Джоном Баскервилем и Уильямом Кезлоном (Англия, XVII в.). Все эти шрифты, как и шрифты старинной антиквы, употребляются и в наши дни, на их основе создаются новые рисунки шрифтов.

Третья группа — новая антиква — возникла во второй половине XVIII в. в связи с распространением гравюры на меди. Этот шрифт полностью вычерчен, и его связь с рукописной техникой не ощущается вовсе. Среди лучших создателей шрифтов новой антиквы — итальянец Джамбаттиста Бодони и француз Фирмен Дидо.

БАРОККО (XVI—XVIII вв.) — период расцвета могущества монархии. Барокко зародилось в Италии в период Позднего Ренессанса. для этого времени характерна пышность архитектуры и интерьеров. Ясность классических форм сменилась произволом в формообразовании — обилием кривых, пластично извивающихся линий и поверхностей. В архитектуре широко используется живопись, скульптура, окрашенные поверхности стен. Порталы зданий украшаются вензелями, другими декоративными деталями.

В шрифтах появляются усложненность форм и обилие деталей. Шрифтовые композиции становятся вычурными, декоративно сложными. В этот же период рождается целая серия декоративных (декорированных) шрифтов.

КЛАССИЦИЗМ (XVII—XIX вв.) — вновь простота, лаконичность, монументальность. Архитектурные формы рациональные, строгие. В начале XIX в. под влиянием классического искусства появляется шрифт классическая антиква, например, шрифты Дидо и Бодони с характерными прямыми засечками. Концепция классицизма — это использование в архитектуре простых античных форм, строгой ордерной системы. Античная культура воспринимается как образец абсолютной и вечной красоты. Во Франции в период Наполеона классицизм преобладал над другими стилями, затем он распространился в Германии, Англии и России. Своей вершины русский классицизм достиг в архитектуре новой столицы — Петербурга. Наиболее известные архитекторы русского классицизма — это А.Д. Захаров, А.Н. Воронихин, К.И. Росси, В.П. Стасов.

До конца XVIII столетия не было различия между книжными, газетными и рекламными шрифтами — употреблялся один и тот же шрифт, но разной величины. С развитием промышленности и торговли стали вырабатываться особые стили шрифтов для газетных объявлений, рекламы и других акцидентных (т.е. выполняемых по случайным разовым заказам) работ. Эти шрифты отличались от книжных своим особым, бросающимся в глаза рисунком. К таким шрифтам принадлежат и рукописные шрифты.

Акцидентные шрифты приходилось менять гораздо чаще, чем книжные. Причина этого — требование новизны, привлекательности, броскости. Новые шрифты становились все более вычурными и неестественными.

В Англии в начале XIX в. появилась большая группа шрифтов, объединенных общим названием гротеск (рубленный шрифт). У этого шрифта много различных форм, но все они, при отсутствии засечек, имеют одну ширину штриха. Этот шрифт является самым простым.

Для изготовления рекламных вывесок в XIX в. были созданы жирные шрифты этой группы с особенно сильным контрастом штрихов. К середине XVIII в. произошел переход от гуманистической антиквы к антивке классической. Этот переход был тесно связан с развитием всей европейской культуры в целом в духе классицизма.

Современной модификацией антиквы является ленточная антиква. Под этим названием объединяются шрифты, в выполнении которых употребляются толстые и тонкие линии, но отсутствуют засечки.

Широкое распространение получил шрифт под названием антиква пером. По пропорциям — это тот же шрифт антиква, но выполняется он от руки перьями или кистью без чертежных инструментов. Этот шрифт хорошо подходит для художественно-оформительских работ.

В начале XIX в. наметилась дифференциация шрифтов по назначению. До тех пор книги различного содержания, газеты и объявления набирались одним и тем же шрифтом. Английский жирный гротеск появился для использования в газетных заголовках и рекламе. Он отличается гипертрофированным контрастом между основными и дополнительными штрихами.

Конкуренция заставила издания искать способы выделяться от других; с этой целью появлялись новые шрифты. Для большинства из них характерен отказ от классических канонов построения антиквы. В этот период появляется египетский (брусковый) шрифт. Его признаком является одинаковая толщина всех линий и засечек. Наряду с чистым египетским шрифтом (пропорции букв и засечек такие же, как у антиквы), имеются и его разновидности, где можно заметить большее или меньшее различие в толщине основных и соединительных штрихов. У египетского шрифта есть два подвида. Первый — это итальянский шрифт, который был очень распространен в XIX в. — узкий шрифт, похожий на рустикку; его горизонтальные штрихи в несколько раз толще вертикальных. Второй —

кларендон, для которого характерны слегка закругленные засечки, большой контраст между толстыми и тонкими штрихами.

На рубеже XIX—XX вв. под влиянием декадентского искусства и, особенно, под влиянием стиля МОДЕРН появляются своеобразные, несколько диспропорциональные по начертанию шрифты с обильным орнаментом. За недолгое время существования стиля модерн устраивались даже международные конкурсы на создание новых шрифтов. Шрифты того времени характеризуются большой технической виртуозностью исполнения и богатой декоративностью. Часто буква украшалась настолько обильно, что ее было трудно узнать. В употреблении находились все стили как того времени, так и старые, исторические, формы которых модернизировались во вкусе эпохи.

Стили не исчезают бесследно. Периодические броски от простого к сложному и обратно, от практицизма к иррациональности, от легкости к тяжеловесности в формах архитектуры и в шрифтах прослеживаются очень четко. Переворот в стилях произошел в начале XX в. с появлением ФУНКЦИОНАЛИЗМА. В архитектуре это плоские кровли, здания на опорах, многослойность ограждающих конструкций. Та же простота и ясность появилась в конструкциях шрифтов. В СССР в 1920-е годы созвучным архитектуре и прикладному искусству конструктивистов оказался рубленый шрифт. Некоторое время он был единственным используемым шрифтом. В этот период возникла громадная семья рубленых шрифтов самого разного рисунка, отличающихся и по плотности, и по деталям. Со временем к рубленому шрифту перестали относиться как к единственному шрифту нашей эпохи. Усилился интерес художников к традиционным шрифтам.

Наше время — это период поисков, разностилье, демократичность архитектурных форм, возможность выбора. Поиски новой идут подчас в противоположных направлениях.

2. Русский шрифт

Путь развития славянского и русского письма в корне отличается от путей развития латинского шрифта. О времени и условиях возникновения и становления славянского письма очень мало фактических данных, поэтому высказывания ученых по этому вопросу до сих пор противоречивы. Многие вопросы и по сей день не решены в полной мере. Доказано, что письменность у восточных славян появилась не позднее середины IX в., т.е. задолго до принятия христианства. Азбуки, ставшие основой славянской письменности, называют глаголицей и кириллицей. Кириллица получила свое название по имени греческого просветителя Константина (Кирилла), который ввел этот алфавит в конце IX в. Рисунок кириллицы определил в дальнейшем характер русского алфавита. Кирилл и Мефодий, родоначальники старославянского литературного языка и славянского книжного дела, положили начало широкому развитию славянской письменности, переведя с греческого многие книги. История происхождения глаголицы и кириллицы сложна и до конца не ясна. О древней форме глаголицы мы можем судить только ориентировочно, потому что дошедший до нас памятник глаголицы относится к X столетию. Можно заметить, что форма букв здесь очень замысловатая. Знаки строятся из двух деталей, расположенных как бы друг над другом. По форме букв можно отметить два вида глаголицы — болгарская, где буквы округлые, и хорватская, где форма букв угловатая.

В алфавите кириллицы 43 буквы. Древнейшую форму кириллицы называют уставом. Устав — древнейший русский шрифт, им исполнены ряд памятников русской письменности, в том числе и «Остромирово евангелие» в 1056—1057 гг. По своему оформлению, по богатой орнаментике и замечательным миниатюрам это непревзойденный образец древнерусского искусства книги. Устав — стиль медленного, спокойного письма — шрифт раннего русского средневековья. Потребность в книгах в те времена была невелика, книги переписывали в монастырях, не торопясь.

В XIV в. возникает полуустав, который впоследствии вытесняет устав. К тому времени потребность в книгах значительно выше, теперь их переписывают профессиональные писцы, дорожащие временем и пергаментом. Шрифт обретает размашистость, буквы становятся мельче, письмо получает небольшой наклон. В конце XIV—XV вв. возникают скоропись и вязь. Скоропись примерно соответствует латинскому курсиву. Великолепного мастерства скоропись достигла в XVII в. По изощренности и по красоте скоропись — это подлинное произведение каллиграфического искусства. Вязь — декоративное письмо особого рода, занявшее в XV в. определенное место в русской книге. В вязи каждая буква делается элементом украшения.

Феодалные войны XIII—XIV столетий, а затем монголо-татарское иго опустошили большую часть городов Руси. Было уничтожено несметное количество рукописей, поэтому до нашего времени сохранилось так мало письменных памятников культуры XI—XII столетий. Очень много памятников погибло во время Отечественной войны 1812 г. В особом положении оказался Новгород — один из самых древних и самых больших городов на Руси. Он не подвергался опустошению татар, сохранил свои международные связи и старые культурные традиции.

В Новгороде до наших дней сохранились более 900 русских рукописей XIII—XIV вв. Новгородцы сумели сберечь их и в период немецкой оккупации.

Первые типографские книги — это середина XVI в. (времена Ивана Грозного) — были набраны шрифтом рукописных книг того времени — полууставом. Основателем книгопечатания в России и на Украине был Иван Федоров (1510— 1583 гг.). 1 марта 1564 г. на Руси вышла первая датированная печатная книга Апостол. Печатание развивалось сравнительно медленно. Архаичность полуустава препятствовала распространению просвещения.

Создание нового гражданского шрифта было важнейшим мероприятием петровской эпохи. В 1710 г. Петр I сделал собственноручные уточнения в алфавите и официально ввел употребление на Руси гражданского шрифта. Алфавит, введенный в практику Петром I, явился основой всех русских шрифтов, применявшихся в последующие периоды, в том числе и Современных. Новая азбука отличалась простотой и красивыми легкими формами букв. Из нее были исключены многие буквы, входившие в состав церковно-славянского алфавита. «При Петре I не одни бояре и боярыни, но и буквы сбросили с себя широкие шубы и нарядились в летние одежды», — писал М.В. Ломоносов. Академия наук в 1735, 1738 и в 1758 гг. вносила незначительные изменения в азбуку, например, были исключены из алфавита некоторые знаки — фита, омега, кси, ять, зело. Реформа 1917—1918 гг. внесла свои изменения в орфографию и в пунктуацию. Древнерусский алфавит тесно связан с образцами зодчества того времени, очертания букв перекликаются с силуэтами куполов, с тонкой проработкой архитектурных деталей.

Вершиной русского шрифтового искусства можно считать шрифт русского классицизма. Шрифты того времени (елизаветинский, александровский и академический) оказали огромное влияние на современные буквенные конструкции. С архитектурными формами классицизма эти шрифты весьма тесно связаны. На кладбищах Донского монастыря в Москве, в Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге сохранились сотни примеров того, как от памятника к памятнику меняются начертания букв, композиция, ритм строк, но все они объединены строгостью и монументальностью, присущей стилю классицизма.

В середине XVIII в. наметились две школы русского шрифта — петербургская и московская. Под воздействием гравированных шрифтов к началу XVIII в. начинает господствовать классицистическая антиква. Старая кириллица продолжает применяться только в церковных книгах. В светскую литературу, в официальные документы и в периодическую печать входит

новый гражданский шрифт, что порождает резкое различие между книгами церковными и светскими. Таким образом, русский и латинский шрифты имеют много общего, они построены на единой графической основе, но все-таки они различаются не только рисунком некоторых букв, но и общим характером. Латинский шрифт отличается большей округлостью и мягкостью. Из шрифтов, рисунок которых находит отклик в современных шрифтах, кроме различных вариантов петровского, заслуживает внимание елизаветинский шрифт.

Академический шрифт оформился к середине XVIII в. Большинство букв о шрифта построено на основе петровского шрифта 1710 г. Употребляемый академический шрифт создан в 1910 г. В начале XIX в. возник александровский шрифт. Этот шрифт типа новой антиквы с большим контрастом и с округлыми засечками.

Во второй половине XIX в. в России, как и в других странах, намечается упадок художественного уровня шрифта.

После Октябрьской революции началась новая эра в развитии русского шрифта. Из алфавита были изъяты бесполезные знаки (ять, фита). В 1920 г. были созданы новые алфавиты для многочисленных национальностей нашей страны. Наиболее известные мастера шрифтовой графики — это Бажанов, Ганнушкин, Епифанов, Кузанын, Пожарский, Лазурский, Телингатер, Фомина и др. Некоторые из них, обобщив богатый опыт работы в области шрифта, создали собственные рисованные алфавиты.

Тема: Основные материалы и инструменты

1. Инструмент
2. Бумага
3. Чернила

1. Инструмент

Набор инструментов, имеющийся в распоряжении современного мастера каллиграфии, крайне обширен. Фактически все, что вам нужно для

того, чтобы начать работать, — перо, немного бумаги и тушь. Добавьте к этому карандаш, линейку и раздвижную плоскую поверхность в виде чертежной доски и теоретически вы готовы к тому, чтобы начинать работу.

До того как в конце 18 века появилось металлическое перо переписчики пользовались перьями, изготовленными из тростника и гусиными перьями. Перо из тростника гораздо старше гусиного и больше ассоциируется с развитием искусства письма на Ближнем Востоке, чем в Европе. Гусиное перо связано с представлением с переписчиках-монахах, писателях эпохи Елизаветы и мелких клерках в описанных Диккенсом конторах. Как тростниковые, так и гусиные перья в ходу на сегодняшний день, однако большая часть работы по каллиграфии выполняется теперь металлическими перьями, которые обладают рядом преимуществ. Прежде всего металлические перья более долговечны. Тушь с них стекает более равномерно, и толщину линии легче контролировать.

Существует два основных типа ручек с перьями, имеющими металлический наконечник: ручка, обмакиваемая в чернила, и авторучка. Ручка, обмакиваемая в чернила, состоит из собственно ручки металлического пера, которое в нее вставляется. Ручка изготавливается из пластмассы или дерева. В ручку по желанию вставляют перья разной формы, дающие линии разной толщины. К перу крепится металлический резервуар, который обеспечивает равномерное стекание чернил. Единственным, хотя и не столь уж большим недостатком этого устройства является то, что запас чернил необходимо постоянно восполнять. Это делается с помощью кисточки или пипетки, которые обмакивают в чернила.

Авторучки были изобретены как раз с целью обеспечить постоянный приток чернил при написании рукописного текста. Несколько современных фирм производят специальные авторучки, предназначенные для каллиграфической работы.

Рисунок 1 – Основные инструменты

Металлические перья

Широкий выбор вставляемых в ручку металлических перьев иногда смущает новичка. Однако они четко разделяются на несколько видов.

- Рондо — обозначает как каллиграфический стиль, так и форму пера. Это наиболее распространенный вид пера, он имеется в продаже. Номера варьируются от 0, самого широкого, до 6, самого узкого, и между этими номерами предусмотрены полуразмерные перья (1/2). Перо может иметь в конце либо прямой, либо косой срез. Чернильные контейнеры для перьев рондо продаются отдельно, но они имеют один и тот же размер для всей серии.

- Плакатное перо. Эти перья расширяют набор рондо, давая возможность вычерчивать самые толстые линии — в 12 мм шириной.

- Шрифтовое перо имеет закругленный конец и дает четкую линию одинаковой толщины, в которой отсутствуют более водянистые участки, характерные для линий, проводимых перьями с прямым срезом. Последние используются чаще всего для изготовления плакатов.

- Каллиграфическое перо используется для вычерчивания букв по каллиграфическим нормам. Имеет специфическую «горбатую» форму.

Обычное чертежное перо работает несколько не хуже, и вначале ему можно даже отдать предпочтение.

- Перья для курсива имеют широкий выбор размеров. Для художников, работающих правой рукой, применяются перья с прямым обрезом, для левой — со скошенным.

- Орнаментальные перья имеют двухвершинную форму и используются, как видно из самого названия, для вычерчивания орнамента к буквам. У некоторых перьев два конца отличаются по ширине, и орнамент к буквам состоит из тонкой и толстой линий.

Существуют и другие разновидности перьев, но тех, которые описаны выше, вполне достаточно, чтобы овладеть первичными навыками искусства каллиграфии.

Фломастеры

Фломастеры точно рассчитаны по размеру и составляют набор инструментов для вычерчивания тонких, толстых и средней толщины линий. Они достаточно долговечны и незаменимы для набросков и декоративных элементов букв в разных стилях.

Фломастеры, дающие широкую линию, не годятся для окончательной доработки шрифта, но, как и фломастеры более тонких линий, широко используются для изображения всякого рода набросков и общих схем. Срок службы у них невелик, они быстро размочаливаются. На некоторых сортах бумаги чернила с фломастера расплываются и оставляют кляксы, которые портят рисунок.

Кисточки

Пара колонковых кисточек понадобится для заправки пера чернилами и для проведения тонких линий при украшении букв и постановки засечек в конце штрихов. Необходимо также иметь широкие плакатные кисти. Они незаменимы для каллиграфического письма и заменяют металлические перья. Такие кисти можно (и даже необходимо) использовать, если вы захотите воссоздать заглавные буквы древнеримского капитального письма.

Ведь только кисточкой с тонким концом можно воспроизвести тончайшие узоры засечек на штрихах литер.

Колонковые кисти — это лучшее из того, что можно предложить в данном случае. Но они дороги и для начала вы можете ограничиться синтетическими кистями. Они вполне годятся для работы.

Было бы крайне желательно иметь более широкий набор кистей, но это будет стоить больших денег, и вам придется ограничиться индивидуальным набором, собрать который вам поможет собственный опыт занятия каллиграфией. Если вы планируете заняться многоцветным шрифтом, вам понадобится несколько разных кистей. Если в вашем распоряжении кисточек недостаточно, каждую из них придется тщательно промывать каждый раз, когда вы переходите на другую краску.

В продаже бывают китайские кисточки. Они специально приспособлены к выписыванию иероглифов. С ними интересно познакомиться, если вы хотите попробовать овладеть шрифтами различных стилей. Своеобразие метода использования китайской кисточки состоит в том, что держать ее необходимо почти отвесно.

2. Бумага

Теоретически можно практиковать каллиграфическое письмо на любой бумаге или картоне.

- Каландрированная бумага с мелкозернистой лощеной поверхностью — идеальный вариант для каллиграфического письма.

- Нелощеная бумага принадлежит к тому же сорту, что и каландрированная, но имеет менее гляцевую, слегка шероховатую поверхность.

- Шероховатая бумага она не подвергается специальной просушке и не пропускается через горячие вальцы (каландры), но просыхает сама собой. Вследствие этого ее поверхность более шероховата, чем у двух вышеописанных сортов. Шероховатая и нелощеная бумага подходит больше для работы с кистью, чем с пером.

Веленевая бумага по традиции используется с той поры, когда бумага вообще вошла в обиход в конце средневековья. Телячья кожа, равно как и лайка, проходит длительный и сложный процесс обработки, перед тем как становится пригодной для письма гусиным пером. Велень используется и нынче, но этот материал очень дорогой.

Пергамент в корне отличается от веленовой бумаги. Он изготавливается из шкуры овцы или ягненка и проходит через столь же длительный процесс обработки, что и велень. Качество поверхности уступает веленовой бумаге, но преимущество пергамента в том, что его листы могут быть более тонкими, чем листы веленовой бумаги, и рукопись, со стоящую из ряда страниц, удастся переплести. В продаже можно найти подделку под пергамент, но это не более чем особый сорт бумаги.

Всегда имейте под рукой запас бумаги для макетов, а также кальки. Бумага для макетов матового цвета и несколько прозрачнее, чем калька. Оба эти сорта бумаги выпускаются большими пачками разных размеров, но продаются и отдельные листы. Оба сорта могут с успехом использоваться для набросков и опробования шрифтов. Хорошей фабричной бумагой для вычерчивания орнаментов является обычная писчая бумага. Ее можно приобрести в любом магазине. Это дешевая бумага, изготовленная машинным способом, выпускаемая по стандартным размерам и имеющая вполне удовлетворительную поверхность.

Следующий сорт, несколько уступающий по качеству как материал для работ по каллиграфии, — это картон. Он бывает разным по весу и качеству. Если не принимать во внимание всякого рода черновую работу, надо искать наилучший его сорт. Сорта похуже можно использовать для копирования выполненной работы в издательстве.

3. Чернила

Идеальным видом чернил, в особенности для новичка, являются чернила, которые смываются водой, достаточно долговечны, легко стекают с пера и могут быть использованы и в авторучке, и для работы с обычным

пером. Более всего для каллиграфической работы высокой квалификации пригодна китайская тушь, которую готовят из специальных палочек, имеющих в продаже. Палочку измельчают, разводят водой (в идеале вода должна быть дистиллированной) и получают черную тушь необходимой консистенции. Если вы используете китайскую тушь, количество воды, требуемое для того, чтобы ее развести, имеет первостепенное значение, поэтому постарайтесь отметить для себя нужную степень разведения. Конечно, для новичка это нелегкая задача, но сделать это необходимо. Китайская тушь, наряду с тростниковым или гусиным пером, веленовой бумагой или пергаментом, входит в состав традиционного искусства каллиграфии.

Цветные чернила. Существует большой выбор цветных чернил, но, вообще говоря, с цветными чернилами, используемыми чертежником, работать не так легко, как может показаться на первый взгляд. В них зачастую содержатся красители, которые нежелательным образом воздействуют на бумагу. Более того, эти чернила могут оказаться недолговечными или постоянно забивать перо. Если вы все-таки решите пользоваться цветными чернилами, следует выбирать именно каллиграфические.

Иногда возникает необходимость слегка изменить цвет чернил. Это легко сделать, смешивая те или иные цвета. Поэтому необходимо испытать, способны ли они смешиваться, не приобретая каких-то отрицательных свойств. Опять же, чернила должны легко стекать с пера и не забивать его.

Акварельные краски. Лучше пользоваться акварельными красками, чем цветными чернилами. Здесь значительно легче получить нужный оттенок. Акварельные краски и гуашь (с примесью белил итак называемая краска для проектировщика) вполне приемлемы для письма пером и широко используются всеми художниками.

Акварельная краска в обиходе художника сохраняет живость цвета даже в разведенном виде. Гуашь тоже представляет собой краску на водной

основе. Но она менее прозрачна, чем акварель. Она особенно хороша для закрашивания больших поверхностей.

Интенсивность обеих красок можно легко варьировать, добавляя либо воду, либо краски. Лучше начать с более насыщенного цвета и ослаблять его, добавляя воду.

Когда вы покупаете акварельные краски или гуашь, старайтесь приобрести долговечные марки. Возможно, вам это дороже обойдется, но в конечном результате себя оправдает.

Тема: Общие правила, применяемые в работе со шрифтом

1. Рабочее место и начало работы
2. Предварительный план
3. Основные штрихи
4. Основные приемы начертания букв
5. Общие правила, применяемые в работе со шрифтом

1. Рабочее место и начало работы

Каллиграфией ни в коем случае нельзя заниматься по принуждению. Ваша цель добиться такого мастерства, при котором перо легко скользит по бумаге, чернила легко стекают и легко возникают строчки написанных по стандарту букв. Однако перед тем, как начинать работу, необходимо выполнить большое количество условий, без чего вообще нет смысла браться за перо.

Как сидеть за столом. Важно правильно выбрать место для работы и знать, как сидеть за столом. Вы должны держать все необходимое под рукой и сидеть в удобной позе.

Ваша поза действительно имеет важнейшее значение. Хотя вы собираетесь выполнять какие-либо специальные физические упражнения, важно знать, как поудобнее сесть за рабочим столом. При недостаточно продуманной позе плодотворной работы у вас не полу вы вскоре

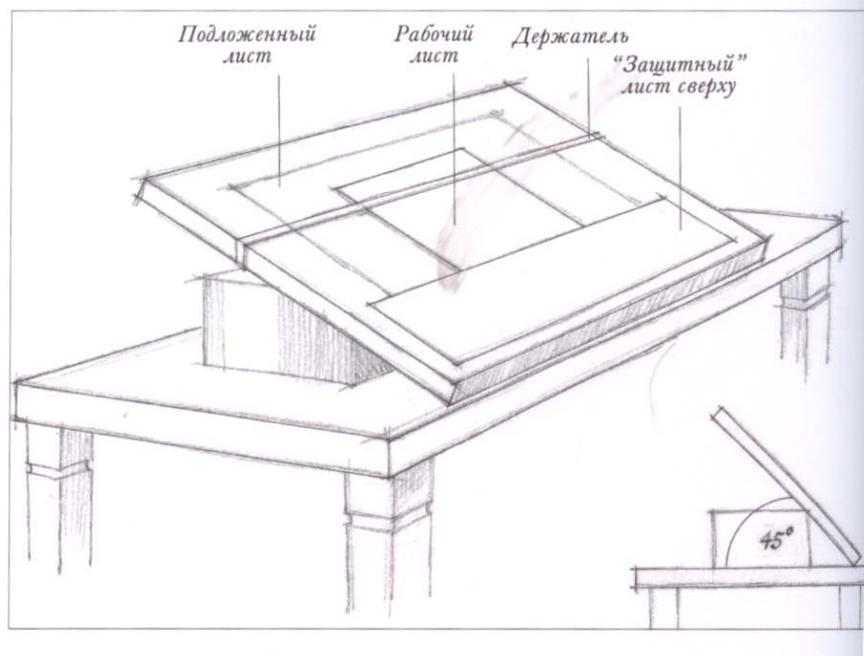
почувствуете боль в спине или плечах от напряжения. Прежде всего и стол и стул должны быть нужной высоты. Садитесь на стул или табуретку без подлокотников. Если они есть, вы обязательно почувствуете, что они вам мешают.

Далее, если вы пользуетесь чертежной доской, а не специальным, намертво закрепленным на столе чертежным устройством, позаботьтесь о том, чтобы доска имела прочный упор и не ездил по столу, когда вы пишете.

И последнее. Когда вы заняли соответствующую позу и доска лежит перед вами в нужном положении, держите перо таким образом, чтобы было удобно писать. Тело служит достаточной опорой для руки. Положите кисть свободно на доску. Это даст ей возможность свободно двигаться при письме. Подумайте, не может ли что-либо помешать ее свободному движению, ведь в таком положении вам предстоит работать довольно долгое время. Для письма идеально подходит чертежная доска, но ее с успехом можно заменить. Лучше всего пользоваться обычной деревянной чертежной доской, но подойдет и большой лист фанеры, и, вообще говоря, любая другая плоская поверхность, которая окажется у вас под рукой. Более всего подходит древесно-волокнистая плита средней твердости. Она сравнительно недорогая, не коробится со временем. Ее можно легко подогнать по размеру.

Устанавливайте чертежную доску так, чтобы она составляла со столешницей угол в 45° . Этот угол должен быть немного меньше, если вы намереваетесь работать красками или писать плакатным пером.

Угол наклона ручки к поверхности доски слегка меняется в зависимости от стиля выполняемого вами шрифта. В общем случае руку следует держать под углом около 60° . При меньшем наклоне пером работать труднее.

Положение бумаги

Приколите к доске лист картона, промокательной бумаги или даже газеты. Это обеспечит большую эластичность поверхности. Бумагу, на которой вы пишете, не следует прикалывать к доске. Вам придется передвигать вверх и в стороны, чтобы удержать выписываемую строчку под вашей рукой, которая держит перо. Меняйте положение рабочего листа, подводя его под перо, а не двигайте рукой.

Подложите какой-нибудь использованный бумажный лист или кусок чистого картона на нижнюю часть доски. Ваша рука будет опираться на подкладку, кроме того, вы примете меры к тому, чтобы не запачкать рабочий лист.

Используйте резиновую ленту для того, чтобы закрепить рабочий лист на чертежной доске.

Подготовка к работе рабочего листа

Начинать следует с разлиновки листа для ровных строчек букв, и для этого вам необходимо с помощью клейкой ленты укрепить лист.

Изучив размеры шрифта, с которым вы собираетесь работать, возьмите узкую полоску бумаги, обмакните перо в чернила и проведите пером штрих по краю вашей бумажной полоски. После этого сделайте еще несколько

штрихов, чтобы их число соответствовало номеру, указанному для высоты литеры без заключек и для высоты головки данной литеры. Затем проведите поперечные линии от своих отметок по краю бумажной полосы, чтобы отметить высоту литеры и ее головки. Изготовленная вами бумажная линейка может использоваться для разметки проводимых линий. В дальнейшем расстояния можно измерять с помощью разметочного циркуля. Линии на рабочем листе проводятся тонко отточенным карандашом с помощью линейки и чертежного треугольника.

Подберите для этой цели карандаш средней твердости или мягкий карандаш и проводите линии аккуратно и четко. Чтобы добиться этого, держите карандаш прямо и ведите карандаш по краю линейки. Не нажимайте карандашом слишком сильно. Он должен оставлять след, но не продавливать бумагу. Теперь вы знаете, как работать.

Полезные советы

- Ухаживайте за инструментами и чистите их регулярно.
- Перед употреблением встряхивайте бутылку с чернилами.
- Все новые перья покрыты тонким слоем лака. Он легко удаляется, если в течение секунды подержать перо в открытом пламени или смыть лак и тщательно протереть перо.
- Переносите на перо чернила с помощью специальной кисточки или пипетки. Просто обмакивать перо в чернила не рекомендуется.
- Удаляйте с пера чернила небольшой тряпочкой или куском папиросной бумаги после того, как вы закончили им пользоваться.
- Как только вы закончили работу, отодвиньте резервуар с чернилами, оботрите его вместе с пером и дайте просохнуть.
- Никогда не оставляйте резервуар присоединенным к перу, если только вы не собираетесь вскоре продолжать работу. Никогда не откладывайте его надолго, пока в нем есть чернила.

- Промывайте кисточки и убирайте их на место после употребления. Хранить их рекомендуется в вертикальном положении волосяным покровом кверху.
- Постарайтесь завести отдельную кисточку для чернил каждого цвета.
- Завинчивайте все тюбики с красками и закрывайте все бутылки с чернилами, пока вы ими не пользуетесь.
- Бумагу следует складывать на идеально плоскую поверхность и держать подальше от пыли и солнечных лучей. Выдвижные ящики стола (комода и т.д.) прекрасно подходят для этой цели. Если придется свернуть бумагу в рулон, сделайте это так, чтобы листы лежали свободно, не натягивались. Перевяжите рулон лентой.
- Острие ножа, особенно лезвие скальпеля, необходимо оберегать, втыкая его в пробку или резину.

2. Предварительный план

Планируя, как расположить тот или иной материал на чертежном листе, вы столкнетесь с рядом задач. Они касаются выбора слов, выбора стиля, шрифта и расположения букв на листе бумаги, определения расстояния между буквами и общего вида всей работы. Всегда помните, что значительно выгоднее иметь заранее четкое представление о том, чего вы добиваетесь, чем строить планы в процессе работы. Ни в коем случае нельзя считать потерянным то время, которое вы потратите на заблаговременное планирование своей работы.

Важно, чтобы вы осознавали, насколько важен предварительный план работы и что он включает. Мы склонны скорее критиковать неудачный замысел, чем находить хороший. Неудачный шрифт делает текст неразборчивым и часто порождает чувство неловкости из-за недостаточно продуманного расположения букв.

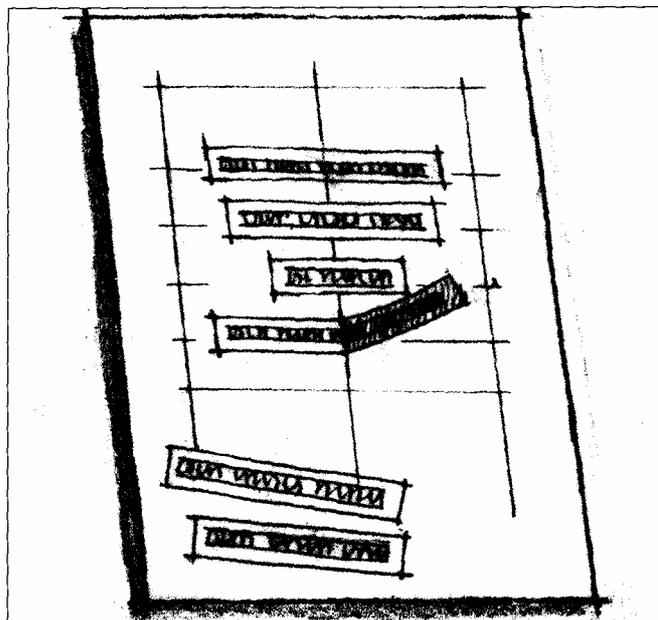
Большей частью работы по каллиграфии связаны с текстом, выражающим определенную мысль, выражением или заголовком. Мы имеем

дело с графическим изображением группы слов. Всматривайтесь в другие произведения каллиграфического искусства, даже в обычные заметки, журналы и газеты, а также используйте любую возможность познакомиться со старыми рукописями. Вы сможете наблюдать некоторые общие черты. Любой текст должен легко читаться. Читатель должен не только понять то, что в нем сказано, но и то, что читается между строк. Поэтому, решив, какое конкретное произведение вы разместите на данной странице, вы должны подумать, какой шрифт больше всего подходит этому тексту. Если, скажем, вы имеете дело с популярным стихотворением, у вас обязательно возникнут соображения, касающиеся характера шрифта. Например, для известного классического стихотворения лучше всего выбрать традиционный шрифт, например, такой, как унциальный, в то время как более современное произведение будет лучше смотреться, когда оно написано стилем одной из разновидностей курсива. Выбор за вами.

Другой проблемой является определить, как этот шрифт будет смотреться на странице, сколько места он занимает, расположится ли текст компактно, в одном месте, или строчки разбегутся по всему листу.

На этой стадии работы полезно как можно подробнее вникнуть в текст, несколько раз начерно переписав его. Если вы еще не выбрали стиль, попробуйте переписать текст другим шрифтом. Если вы работаете карандашом или фломастером на бумаге для макетов или кальке, вы можете разрезать ту или иную строчку на несколько частей и расположить их в том порядке, который сочтете нужным. Это даст вам возможность критически оценить в целом расположение текста, размеры и стиль шрифта. Таким образом, вы сможете решить, выиграет ли рукопись, если украсить орнаментом некоторые буквы, сделать это в цвете или увеличить заглавные буквы, не следует ли выделить некоторые слова, прописав их жирным шрифтом, чтобы привлечь внимание к определенным частям текста. Или же не трогать текст и напечатать его обычным шрифтом, предоставив, таким образом, словам возможность “говорить самим за себя”?

Вариант каллиграфической работы с расположением строк на общей центральной линии

Расстояние между буквами

Как только какие-нибудь две буквы оказываются рядом, расстояние между ними будет диктовать расстояние между остальными буквами в этой строке, а может быть, и во всей книге. Математической формулы, которая определяла бы расстояние между буквами, не существует. Но есть некоторые рекомендации, и ими можно руководствоваться. Две буквы с закругленными линиями можно поместить на минимальном расстоянии одна от другой. Когда буква с закругленными очертаниями оказывается рядом с буквой, где преобладают вертикальные линии, они должны быть на расстоянии средней величины. Две буквы, в которых преобладают вертикальные росчерки пера, должны размещаться на большем расстоянии друг от друга. Правило это не слишком жесткое и может варьироваться в зависимости от того, какой выбран шрифт, но оно может служить неким отправным пунктом.

Суммарный подсчет длины всех между буквенных зазоров в слове будет, грубо говоря, всегда одним и тем же для данного слова в связи с тем,

что меняющееся расстояние между буквами в их различных комбинациях как бы выравнивается в целом слове.

Для шрифта, состоящего из прописных букв, это расстояние равно ширине буквы. Для шрифтов, состоящих из строчных букв, слова отстоят одно от другого на ширину буквы. Было бы, например, неправильно начать строчку текста готическим шрифтом и дать в разрядку две начальные буквы в первом слове. Это изменило бы весь рисунок шрифта.

3. Основные штрихи

Один из лучших способов научиться писать буквы - это связать вместе два карандаша. Таким образом, у вас получатся два пишущих кончика, которые соответствуют сторонам элемента буквы. Эти карандаши не должны быть очень длинными — просто удобными; кроме того, вам нужно будет срезать грани обоих карандашей, чтобы они могли плотно прилегать друг к другу. Обмотайте карандаши клейкой лентой.

Проведите на бумаге две горизонтальные линии на том же расстоянии, что и на следующих двух страницах книги.

Начните с наклона кончиков обоих карандашей под углом около 30° над горизонтальной поверхностью. Это соответствует углу, с которым наиболее часто работают пером. Не меняйте этого угла на протяжении всего

упражнения. Перерисуйте примеры простых вертикальных и горизонтальных линий. Не забывайте, что карандаши лучше вести по направлению к себе, а не двигать ими беспорядочно.

Попрактиковавшись изображать прямые линии, переходите к кривым.

Это упражнение может показаться вам слишком элементарным, но вскоре вы сможете оценить возможность создавать буквы, научитесь управлять орудием письма. А теперь попробуйте выполнить это же упражнение пером, выбран довольно широкий кончик.

Если оказалось, что ваши буквы слишком “теснятся”, попробуйте провести несколько линий, дальше отстоящих друг от друга, и сделайте то же упражнение фломастером. Угол наклона и способ письма тот же, но, возможно, вам будет легче пользоваться фломастером, дающим более толстую линию. Позднее вы сможете вернуться к обычным размерам.

Практическое освоение основного шрифта с помощью «двойного карандаша»:

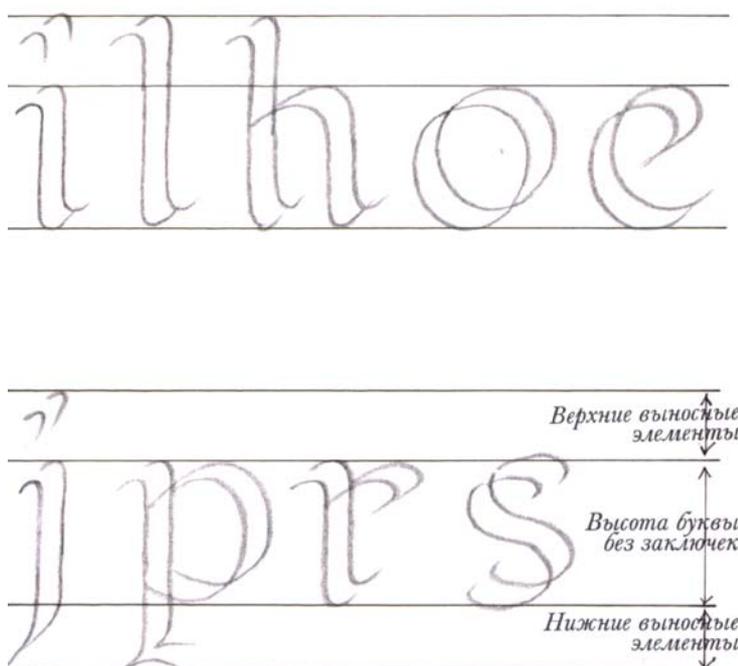

Рисунок 1

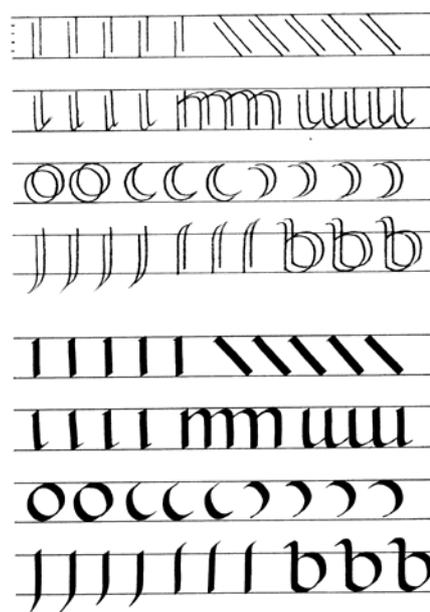

Рисунок 2

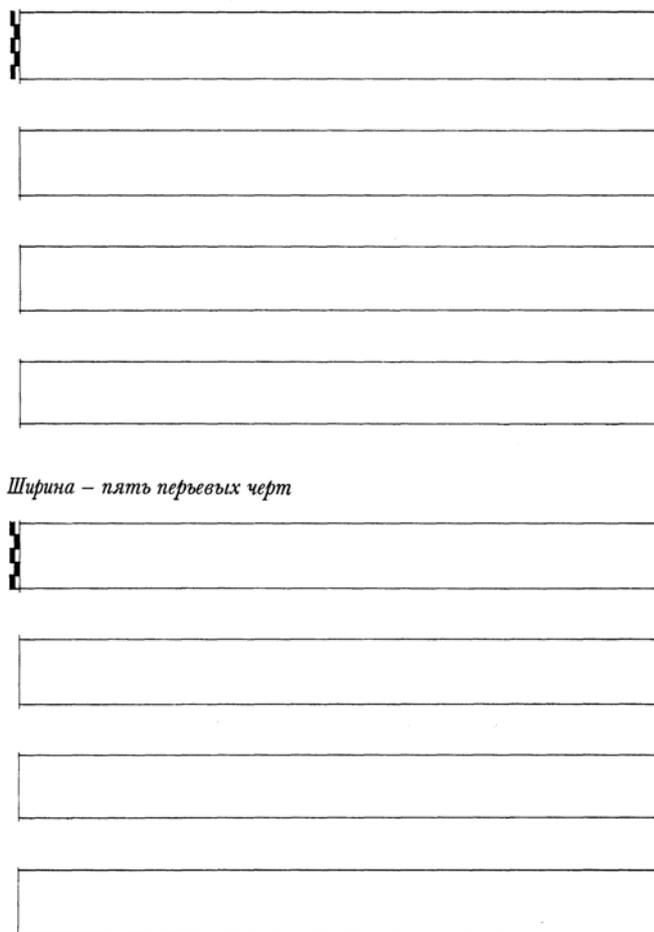

Рисунок 3

С помощью основного шрифта начинайте выписывать самые простые буквы — т.е. состоящие из линий, которые проводятся сверху вниз.

Затем возьмитесь за округлые буквы.

После этого для вас не составит большого труда освоить все остальные буквы, потому что они основаны на уже известных вам формах.

На этом этапе, вероятно, самым сложным для вас окажется сохранение правильного угла наклона пера, но это очень важно для каллиграфического письма. Впрочем, этот навык, как и многие другие, приобретается с практикой.

4. Основные приемы начертания букв

Перед тем как представить вам основные каллиграфические шрифты, мы считаем необходимым остановиться на строении букв и соответствующей терминологии. В основе всех современных латинских шрифтов лежит латинский алфавит. Хотя жесткой терминологии по всем элементам букв не существует, есть очень важные и распространенные выражения. Например, поперечный штрих — это горизонтальный элемент буквы «А» или малой «е». Один росчерк пера соединяет два элемента буквы. Верхний выносной элемент — это росчерк, который находится выше основной части буквы, например, верхняя часть таких букв, как h, b, k, d.

На этой иллюстрации показаны основные элементы буквы. В любом каллиграфическом шрифте самой показательной является буква. Форма и строение этой буквы как бы “задает тон” всему остальному набору букв. В унциальном письме она горизонтальная, в римском — округлая, а в готическом — прямоугольная и плоская.

Прописные буквы (маюскулы) — это буквы постоянной высоты от основной линии до линии заглавных букв. Существуют небольшие вариации в их написании, которые особенно ярко видны на примере букв, а также мелкие отклонения, когда верхушка буквы выходит за линию заглавных букв или завиток частично опускается ниже основной линии. Новичку, впрочем, достаточно усвоить, что все прописные буквы должны быть одной высоты.

Строчные буквы (минускулы) также одной высоты, но многие из них имеют нижние и верхние элементы, выходящие за пределы основной линии или верхнего края линии, ограничивающей ширину строчных букв без закрючек. Строчные буквы пишутся на той же основной линии, что и прописные.

Очень важную роль, кроме того, играет фактическая высота и пропорции букв алфавита. Например, насколько велико должно быть расстояние между основной линией и линией заглавных букв? В разных шрифтах это расстояние различно, но основной принцип сохраняется. Если усвоить эти пропорции, становится ясным, что все шрифты основаны или, если точнее, связаны с исходным латинским. Расстояние между двумя линиями в этом письме определялось шириной черты. Высота каждой буквы должна была приблизительно в десять раз превышать ширину штриха. Если вы хотите поэкспериментировать, попробуйте написать букву в

неправильной пропорции. Сделайте ее высоту в шесть раз больше толщины штриха, и вы увидите, что буква будет очень отличаться от классического варианта.

5. Общие правила, применяемые в работе со шрифтом

1. В пределах одного текста шрифт должен быть построен по одному, принятому автором, принципу. Например, в пределах одного текста неверным будет построение буквы «О» на основе круга, а букв «О», «Э», «Ю» — на основе овала или эллипса. В этом случае будет нарушено конструктивное единство шрифта.

2. Необходимо научиться видеть конструктивные особенности каждого шрифта:

а) деление буквы по высоте средней линией, как правило, не совпадает с геометрической серединой буквы. Например, в буквах «Н», «В», «Е», «З» горизонтальные элементы располагаются несколько выше геометрической середины, а у букв «А» и «У» средний элемент несколько ниже середины;

б) характер рисунка наплыва в округлых буквах должен быть одинаковым в пределах одного шрифта. Например, в буквах «О», «С», «Ю» наплыв может выполняться или по вертикали, или по диагонали;

в) характер раскрытия таких букв как «С», «З», «Э» должен быть одинаковым.

3. Для нейтрализации имеющих место оптических обманов такие буквы как «А», «Н», «Л» и такие округлые буквы как «О», «С», «Э» следует выполнять выше остальных букв шрифта, чтобы они не казались ниже других букв.

4. Рисунок каждой буквы желательно скорректировать, учитывая расположение и рисунок соседних букв. Это уничтожает некоторую сухость и монотонность всей надписи.

5. Горизонтальные штрихи зрительно воспринимаются несколько толще вертикальных. Чтобы этого избежать, их следует делать немного тоньше.

6. Буквы «И» и «Н» не следует делать одной ширины, так как «И» в этом случае будет смотреться зауженной; ее необходимо писать немного шире.

7. Расстояние между буквами зависит от выбранной общей композиции текста. Неверно оси всех букв намечать на одинаковом расстоянии друг от друга. Например, расстояние между такими буквами как «П», «Н», «И» должно быть максимальным, а расстояние между полуоткрытыми буквами (буквы «Б», «О») должно быть несколько меньше. Расстояние между буквами «Г» и «А» должно быть минимальным.

Большое внимание следует уделить общей композиции надписи и определению ее места в архитектурном объекте. Композиция надписи — это одна из самых сложных и ответственных задач, какие приходится решать дизайнеру. Во-первых, текст должен быть прорисован красиво, а во-вторых, текст должен читаться без искажения смыслового значения. Удобочитаемость надписи во многом зависит от того, каковы размеры самой надписи и ее окружения. Расстановка строк и букв в строке, размеры текста и его насыщенность, а также величина полей вокруг надписи, — все это в одинаковой степени является важным, все определяет художественные качества композиции.

При работе над эскизом шрифтовой композиции весь текст целесообразно разбить на части по смыслу, определив те группы слов, которые несут на себе смысловую нагрузку. Эти слова можно выполнить в большем размере. Учитывая смысл текста и желаемые ассоциации, художник задает симметричное или асимметричное расположение строк. Расстояние между строчками может быть различным, что зависит от общей композиции, но оно не должно быть слишком большим, например, превышающим двойную высоту букв, так как это нарушает единство текста. Слишком малое расстояние между строчками также нежелательно, так как ЭТО затрудняет чтение текста. Целесообразно каждую строчку писать с середины строки в обе стороны, оставляя межбуквенные расстояния на глаз.

В слове буквы должны немного сгущаться к центру и несколько разрезаться по краям, причем эта разница должна быть очень незначительной. Это правило пригодно для отдельных крупных слов, а не для объемного текста.

Необходимо учитывать условия восприятия текста — если шрифт можно рассматривать сбоку, то делать выступающие по отношению друг к другу буквы нежелательно, если использован прием наложения букв, то необходимо следить, чтобы характерные места букв не были перекрыты.

Переносы в словах в монументальных надписях делать не рекомендуется.

Для правильного и красивого написания букв совсем не обязательно для каждой буквы строить вспомогательную сетку. Достаточно изучить основные принципы выбранного вида шрифта и стараться соблюдать их на глаз.

Для того чтобы овладеть сложным искусством шрифта, полезно познакомиться с целым рядом книг по шрифтам (см. библиографию). Лучшие образцы из этих книг желательно скопировать.

Инструменты для работы в каждом конкретном случае выбираются в зависимости от характера шрифта. В большинстве случаев линейку и циркуль применяют только на стадии карандаша.

Рисунок 2 – Зависимость пробелов между буквами от их рисунка

Основные приемы при работе ширококонечным пером

Тема: Латинский шрифт

1. Латинского шрифт с засечками
2. Латинский шрифт без засечек
3. Рустический шрифт

Большая часть дошедших до нас образчиков древнеримского письма — это надписи на таких памятниках, как колонна Траяна или в Римском форуме. Они состоят из элегантных прямоугольных прописных буки, которые высекались на камне по предварительно намеченному кистью рисунку. Эти великолепные монументальные буквы стали основой почти всех шрифтов западного мира.

Как мы уже знаем, алфавит, разработанный римлянами, был позаимствован у греков. В Римской империи господствовало капитальное письмо, состоящее из заглавных букв — маюскул. Римляне использовали тринадцать буки из греческого алфавита: А, В, Е, Н, I, К, V, Г, О, Т, Х, У и Z

они внесли изменения в некоторые другие, например С, G, D, L, P, R и S; кроме того, они снова ввели в алфавит те буквы, от которых греки отказались: F, Q, V.

Геометрические принципы, на которых были основаны буквы капитального шрифта, придавали надписям римлян впечатляющую гармонию. Однако очень сложно точно повторить первоначальный стиль этого шрифта с засечками с помощью пера, а не кисти или резца. Поэтому мы предлагаем вам несколько измененный образец, в основе которого лежит римский капитальный шрифт, но наш шрифт приспособлен для использования пера с широким краем.

ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ ЛАТИНСКОГО ШРИФТА С ЗАСЕЧКАМИ

Высота — 7 перьев; угол наклона пера — 30°; угол наклона букв — нет. Стрелками показано, в какой последовательности и в каком направлении проводить штрихи.

ЛАТИНСКИЙ ШРИФТ БЕЗ ЗАСЕЧЕК

Этот шрифт особенно хорошо подходит для начинающих. Поскольку в нем нет засечек, буквы пишутся несложными движениями пера. Однако ошибки, допущенные при выполнении этих простых и строгих по пропорциям букв, более заметных, чем в других шрифтах.

Высота — 7 перьев; угол наклона пера — 30° ; угол наклона букв — нет. Стрелками показано, в какой последовательности и в каком направлении проводить штрихи.

РУСТИЧЕСКИЕ ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ

Существовал более неформальный вариант римского капитального шрифта, который использовался для написания документов и манускриптов. Рустическое письмо — более сжатое, но и более плавное, чем капитальное.

Иногда оно использовалось для работы по камню, но чаще для книг и документов. Стоит попробовать воспроизвести этот стиль не пером, а широкой кистью. Именно так когда-то выполнялись эти буквы. Кроме того, использование кисти позволяет более изящно выполнять некоторые штрихи.

Высота — 9 перьев; угол наклона пера — различный: 80° для тонких вертикальных штрихов, 45° . Для диагональных линий; угол наклона букв — нет. Стрелками показано, в какой последовательности и в каком направлении проводить штрихи.

Тема: Унциальное письмо

1. Унциальный шрифт
2. Полуунциальный шрифт

Унциальное письмо, которое было бы правильнее называть римским унциальным, впервые появилось в III—IV веках нашей эры. Это письмо было гораздо легче, чем официальные “прямоугольные” римские маюскулы, и гораздо разборчивее, чем рустические буквы. Унциальное письмо стало главным стилем официальных документов и книг в эпоху раннего христианства. Буквы его очень напоминали греческие.

Буквы были без наклона, округлые и состояли из очень простых элементов. Все они были одной высоты, с короткими выносными элементами. Сначала не существовало различия между прописными и строчными буквами.

Унциальное письмо как нельзя лучше подходит для начинающего, потому что это простой шрифт, которым можно писать обычным пером.

Полуунциальное письмо

Этот стиль письма закономерно развился из унциального. Буквы стали меньше, чем в первоначальном шрифте, многие из них приобрели более четкие очертания. Такое письмо часто использовалось для менее важных документов и для любых текстов, которые нужно было написать быстро.

Введение букв меньшего размера положило начало разделению заглавных и строчных букв — маюскул и минускул.

Приблизительно начиная с V века по всей Европе начали развиваться многочисленные шрифты. Один из самых знаменитых получил распространение в монастырях Англии и Ирландии. Он был основан на римском полуунциальном письме и получил название “островного”.

В 789 году н.э. император Карл Великий издал указ об унификации книжных шрифтов, которые использовались для всех церковных книг в Европе. Он пригласил ко двору в Аахене Алькена Йоркского, и тот создал на

основе всех известных минускульных шрифтов новый, который позднее назвали каролингским минускулом.

Кроме введения этого нового шрифта, были изменены правила расположения букв в манускриптах. Заглавия стали писать римскими прописными буквами, а основной текст — новым каролингским минускулом. Промежуточные заголовки писали унциальным и полуунциальным письмом.

УНЦИАЛЬНЫЙ ШРИФТ

Высота — 3 1/2 перьев; угол наклона пера — 15—20°; угол наклона букв — нет.

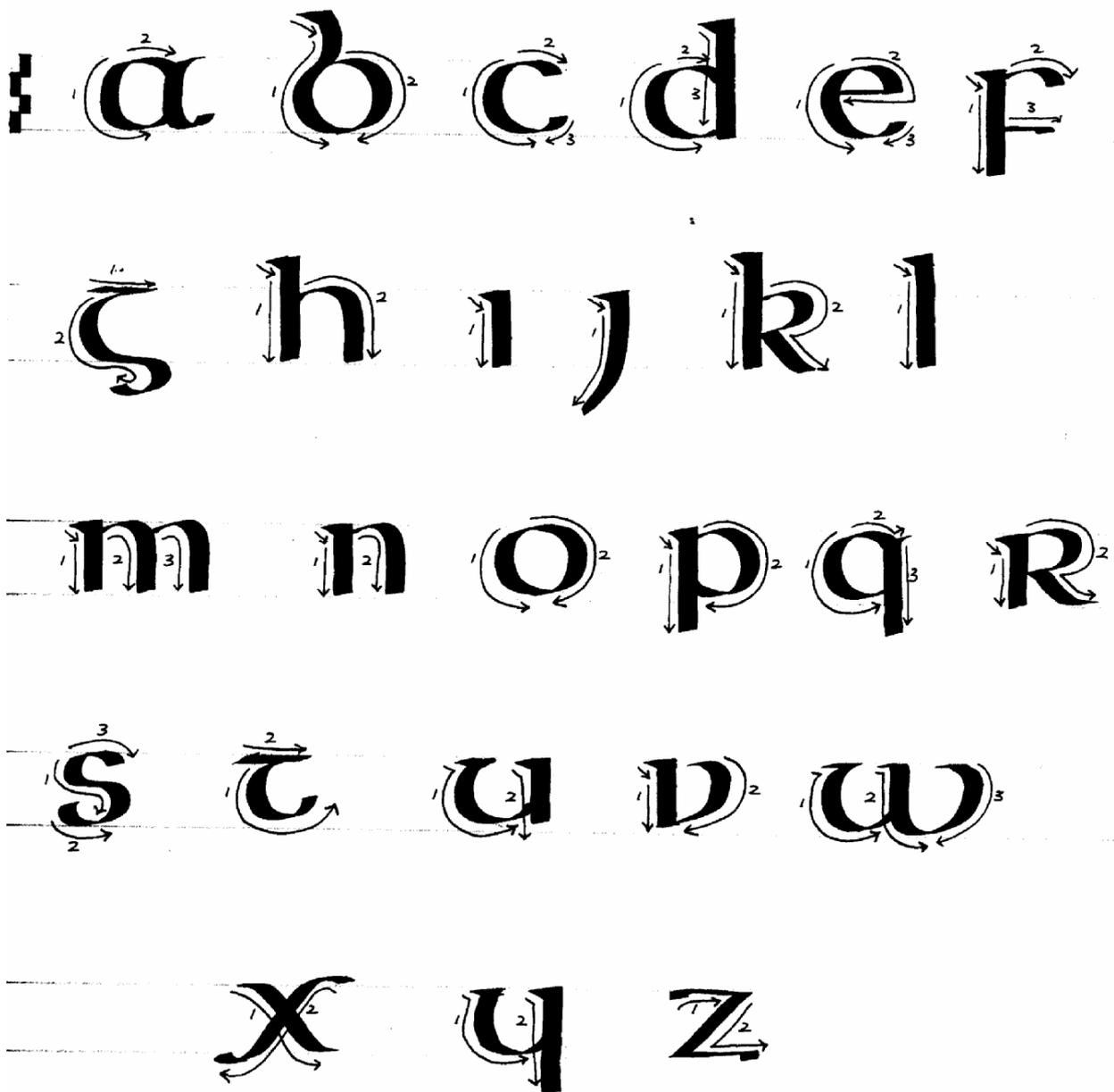
Стрелками показано, в какой последовательности и в каком направлении проводить штрихи.

ПОЛУУНЦИАЛЬНЫЙ ШРИФТ

Высота — 4 пера; угол наклона пера — 15—20°; угол наклона букв — нет.

Стрелками показано, в какой последовательности и в каком направлении проводить штрихи.

Тема: Готический шрифт

Готический шрифт, как сказал Эдвард Джонстон, “овеян романтикой”. Он ассоциируется в первую очередь с рыцарством, герольдами и титрами к фильму о дворе короля Артура или со средневековьем.

Готический стиль письма появился приблизительно в XII — XIII веках. По-английски его называют дословно “черные буквы”. Это название относится не столько к цвету используемых чернил, сколько к общему виду текста на странице. Манускрипты с большим количеством строк, написанных таким шрифтом, похожи на вязаную ткань из черных нитей. Более ранние формы готического письма назывались благодаря этому узору “текстурой”.

В готическом шрифте буквы уже, чем в его предшественнике, округлом унциальном. Линии, проводящиеся по направлению вниз, очень толстые, а наклонные линия едва заметны. Между толстыми линиями и отдельными буквами расстояние гораздо меньше.

Вероятно, верно то, что одной из причин появления готического шрифта стала возможность более быстрого написания текстов. Если писать с большей скоростью, особенно пером с косым срезом, более аккуратный округлый шрифт унциального письма естественным образом упрощается до более угловатого готического.

Готический шрифт стал основным стилем письма для официальных церковных документов. В XIII — XV веках для книг повсеместно использовалась готическая скоропись — батард. Кроме того, готическое письмо вместе с другими вошло в основу первых типографских шрифтов.

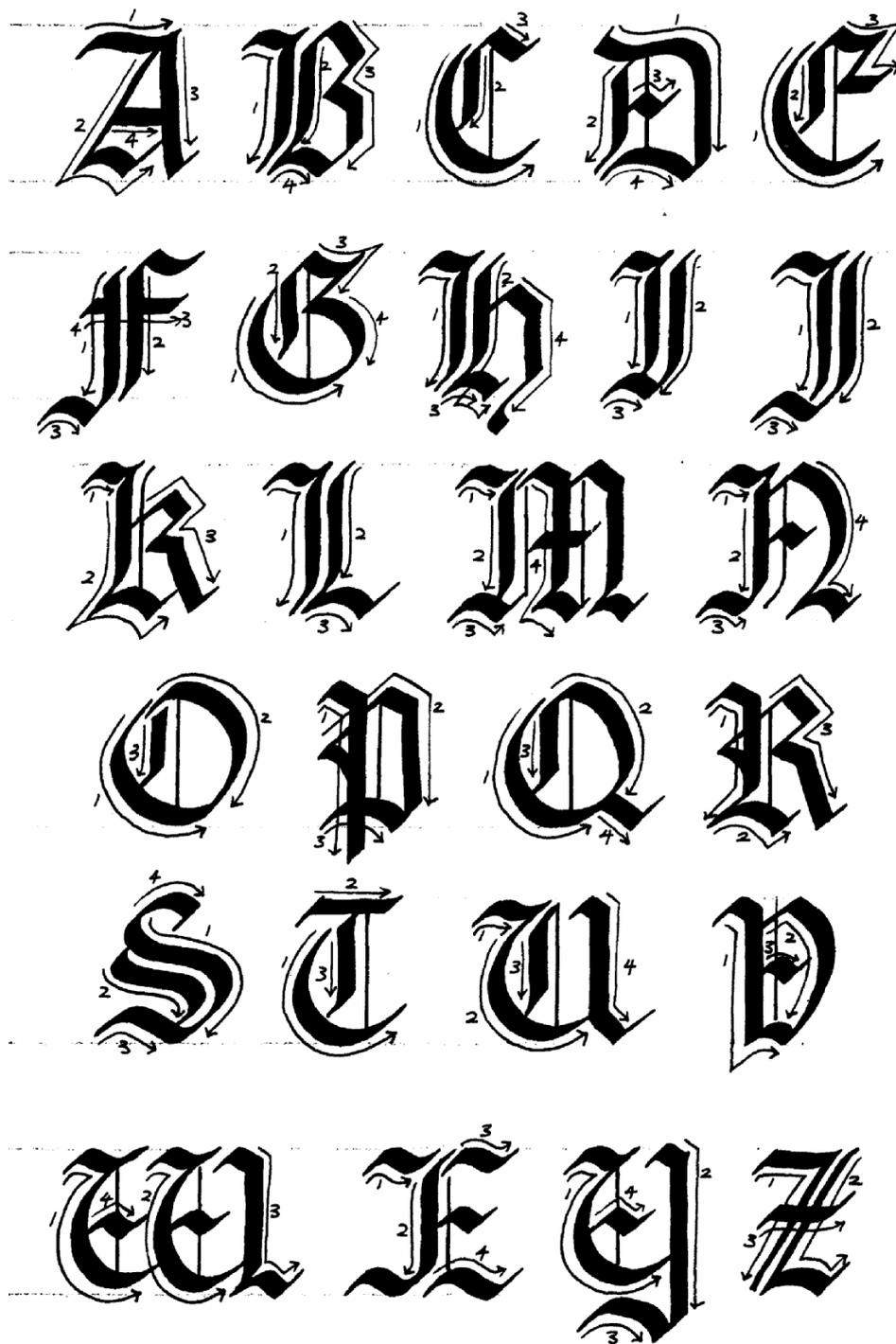
Готический шрифт очень живописен, но довольно непонятен. Рукопись, написанную таким шрифтом, очень трудно читать. Правда, готический шрифт очень компактен и позволял переписчикам поместить на странице гораздо больше текста, чем унциальный.

Готический шрифт можно использовать в первую очередь для декоративных целей, а не писать им более или менее большие тексты.

ГОТИЧЕСКИЙ ШРИФТ

Высота заглавных букв — 6 перьев; высота строчных букв без закрючков — 5 перьев; угол наклона пера — 40° ; угол наклона букв — нет.

Стрелками показано, в какой последовательности и в каком направлении проводить штрихи.

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q

r s t u v

w x y z

Тема: Курсив

1. Курсив
2. Размашистый курсив

За готическим стилем письма последовал “гуманистический”. В эпоху Возрождения, в XV веке, увлекаясь классической древностью, итальянские художники на основе каролингского письма создали “гуманистическое”, более округлое, чем резкий, угловатый готический шрифт. Приблизительно в то же время появился напоминающий “гуманистический” шрифт — курсив. Однако в то время, когда “гуманистический” шрифт писался без наклона и был очень тщательно разработан, курсив был предназначен не столько для изящества, сколько для скорописи. При быстром письме буквы часто наклоняются вправо, соединяются друг с другом диагональными штрихами.

Курсив очень красив и прекрасно подходит для занятий новичка. Он плавен, и на каждую букву требуется гораздо меньше движений пера, чем в предыдущих шрифтах. Выносные элементы более четкие и ровные. Заглавные буквы — наклонные варианты римских маюскулов.

Приведенный здесь пример курсива взят из шрифта, созданного в начале XX века, когда каллиграфы стремились отойти от вычурного классического стиля XIX века. Он основан на тех же принципах, что и итальянский ранний курсив.

В XV веке появилось книгопечатание. Это оказало большое влияние на развитие каллиграфии, и хотя это искусство не пропало, потребность в еще более плавном и быстром шрифте возросла. В связи с этим буквы были упрощены и стали писаться с большим количеством соединительных линий. Курсив продолжал использоваться до XVIII века в нескольких вариантах и в конце концов превратился в классическое каллиграфическое письмо.

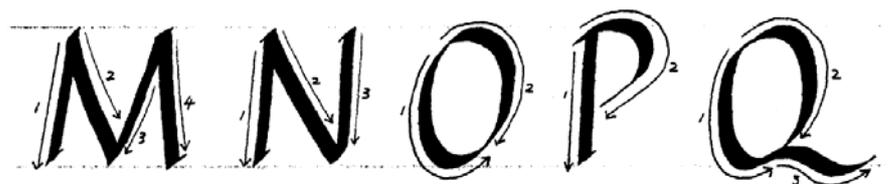
Это письмо было основным до XX века, особенно для официальных документов. К сожалению, для начинающего данный стиль слишком точен и сложен.

Используйте перо с прямым срезом. Его нужно держать под наклоном в 40° к линии письма. Буквы немного наклонены вправо и не так округлены, как буквы предыдущих шрифтов. Общее впечатление — немного угловатый и легкий стиль.

Курсив очень хорошо подходит для выразительных выносных элементов, но не сделайте этими украшениями свою работу совершенно неразборчивой. Аккуратно размечайте лист.

КУРСИВ

Высота заглавных букв — 8 перьев; высота строчных букв без закрючков — 6 перьев; угол наклона пера — 30° ; угол наклона букв — 5° .

a b c d e f g

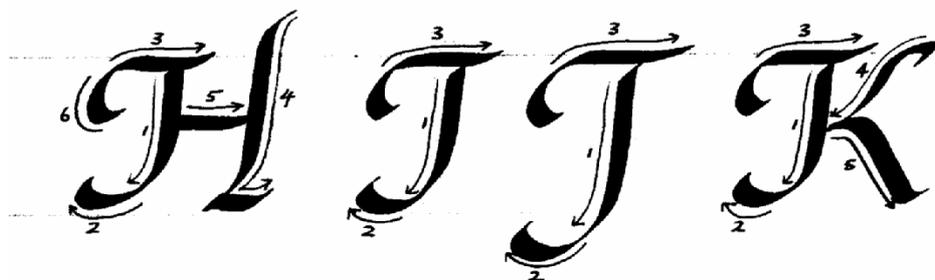
h i j k l m n

o p q r s t u

v w x y z

РАЗМАШИСТЫЙ КУРСИВ

Высота заглавных букв — 8 перьев; высота строчных букв без заключек — 6 перьев; угол наклона пера — 40° ; угол наклона букв — около 5° . Стрелками показано, в какой последовательности и в каком направлении проводить штрихи.

a b c d e f g

h i j k l m n

o p q r s t u

v w x y z

Тема: Версали

1. Версали
2. Ломбардические инициалы

Версали чаще всего использовались как украшение для отдельных элементов текста, преимущественно стихов. Кроме того, ими иногда выписывали первую строку вступления. Но наиболее широкое применение они нашли в манускриптах как буквицы — отдельные разукрашенные буквы, призванные привлекать внимание к абзацам текста.

Главное в версалиях то, что каждая линия состоит из нескольких, которые выполняются кистью или довольно тонким пером. Это их основное отличие от предыдущих шрифтов, где буквы чаще всего писались более широким пером и в одну линию.

Версали как нельзя лучше подходят для украшений. В манускриптах особенно часто можно увидеть расписанные круги внутри букв Q, O, G, M, N, P, R.

Самый простой вариант заглавных букв версаля - это две линии с промежутком посередине. Если вы хотите использовать этот шрифт для создания буквицы, то пространство заполняется черными или цветными чернилами. Поперечные штрихи таких букв, как E, F, L, T, Z, имеют форму клина и пишутся с легким изгибом наружу.

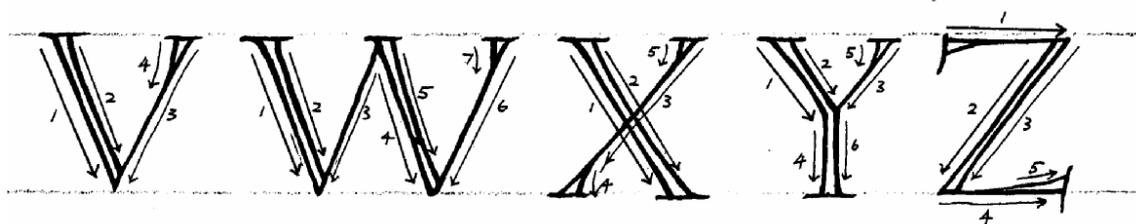
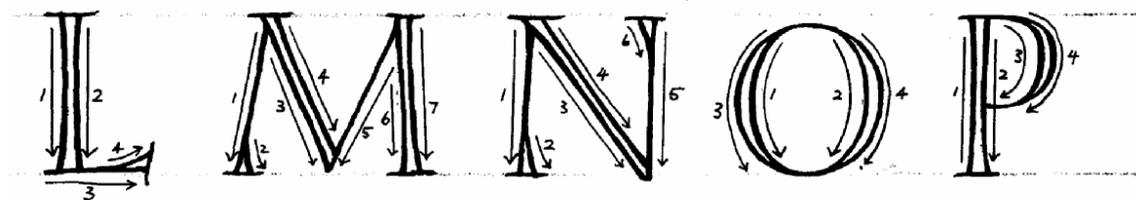
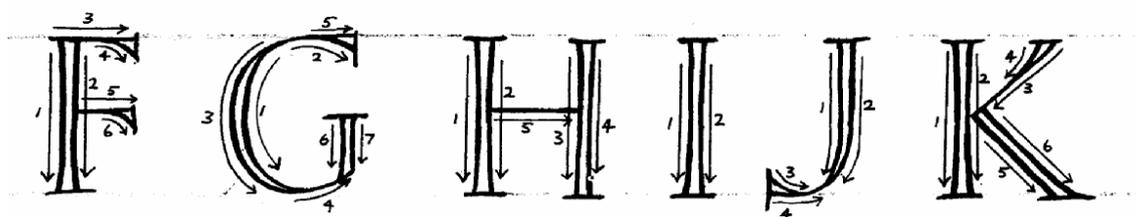
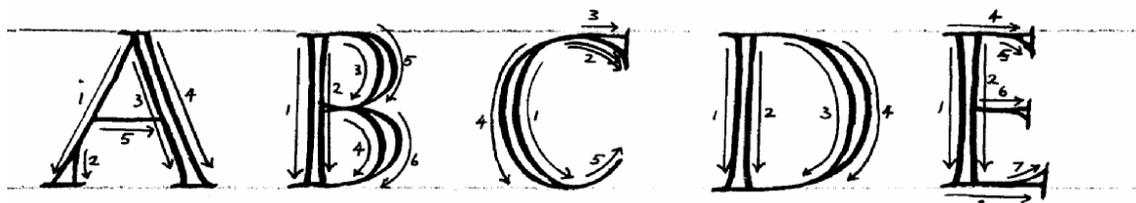
Версали можно использовать в качестве буквиц вместе с любым другим шрифтом, но наиболее хорошо они сочетаются с унциальным и римским письмом.

Написание версалий немного отличается от написания букв других шрифтов. Ручка держится ближе к вертикальному положению. Стол находится ниже обычного, а перо должно быть уже, чем то, которое используется для основного текста. Чем уже перо, тем легче выписывать клиновидные завитки.

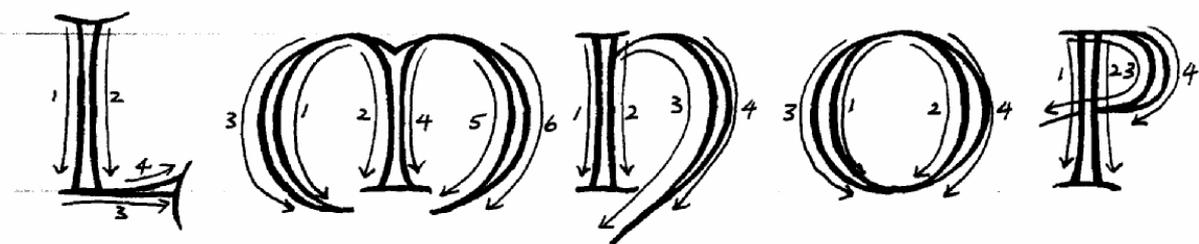
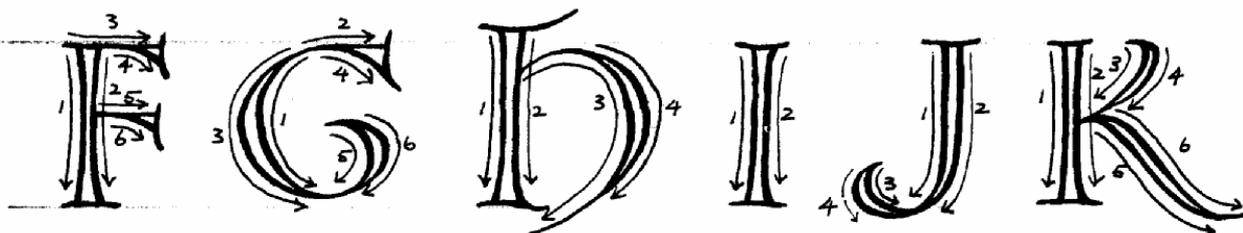
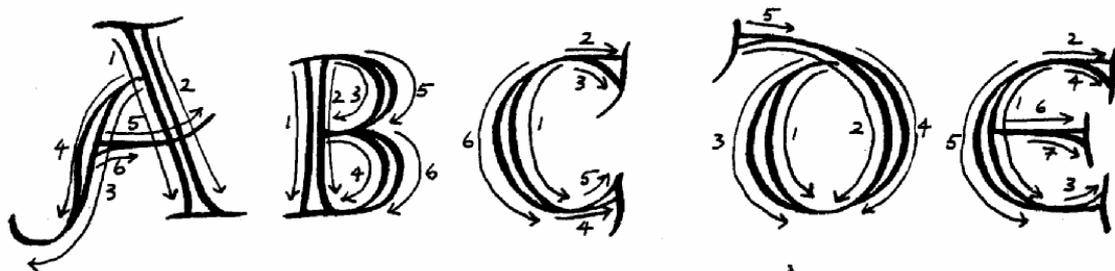
ВЕРСАЛИ

Высота — 8 перьев, угол наклона пера — горизонтальное положение или 80° .

Стрелками показано, в какой последовательности и в каком направлении проводить штрихи.

ЛОМБАРДИЧЕСКИЕ ИНИЦИАЛЫ

Тема: Основной шрифт

Эдварду Джонстону приписывается роль отца современной каллиграфии. Он оказал огромное влияние на развитие этого искусства в XX веке. По сути дела, многие его ученики стали ведущими специалистами в каллиграфии и типографии.

В конце XIX века наблюдалось возрождение интереса к искусству каллиграфии. Именно тогда Эдвард Джонстон стал учеником Уильяма Морриса. К 1906 году он уже стал учить других традиционной каллиграфии, а затем создал для учеников свой знаменитый основной шрифт. В основу этого нового стиля письма он взял унциальное английское письмо X века, которое в свое время изучал вместе с остальными традиционными шрифтами. Строение букв очень напоминает исходный шрифт, но Джонстоном были введены более упрощенные формы специально для пера с широким кончиком.

Основной шрифт Джонстона до сих пор является одним из лучших способов знакомства с каллиграфией. Это отличная возможность начать исследование других стилей и научиться приспосабливать их к собственной манере письма.

ОСНОВНОЙ ШРИФТ

Высота строчных букв без заключок – 4 пера; выносные элементы — 3 пера; угол наклона пера — 30—35°; угол наклона букв — нет.

Стрелками показано, в какой последовательности и в каком направлении проводить штрихи.

a b c d e f g

h i j k l m

n o p q r s

t u v w

x y z

6. ФОНД ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Предлагаемые тесты по дисциплине «История дизайна, науки и техники» предназначены для повторения пройденного материала и закрепления знаний. Они могут быть использованы на всех контрольных формах занятий. Главная цель тестов – систематизировать знания студентов.

1. Соедините линией тип шрифта с его названием:

Ломбардические инициалы

A B C D E O i

Академический шрифт

а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у в ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

Размашистый курсив

а б в г д е ж з и к л м н о п р с т у в ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

Шрифт Художественное рондо

а б в г д е ж з и к л м н о п р

Версали

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П

Декоративный шрифт

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П

Рубленый шрифт

м н о п р

Полуинциальный шрифт

ГДЕ РАБОТАЮТ
ХУДОЖНИКИ ?

Художественный шрифт

РАУЛЬ

Унциальный шрифт

A B C
D E

Стандартный шрифт

P Q R S T

Латинский шрифт без засечек

G H I J K L

Объемный шрифт

L O N O

Готический шрифт

h i j k l

шрифт «Каллиграфия»

K L M N

Латинский шрифт с засечками

F G H I J K

Основной шрифт

A B C D

Курсивный наливной шрифт

V W X Y Z

Рустическое письмо

Жирная антиква

2. Соедините линией композицию с ее названием:

Буквенно-шрифтовая композиция

xyz
vwxyz

Шрифтовая композиция «Слово-образ»

Композиция шрифтового плаката

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

Номер недели	Номер темы	Наименование вопросов, изучаемых на лекции	Занятия (номер)	Самостоятельная работа студентов		
			Лабораторные	Содержание	Часы	Форма контроля
1	1	История развития шрифта: <ul style="list-style-type: none"> • История развития шрифта в зарубежных странах История шрифта в России 	1	Шрифт "Каллиграфия": работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3/2 *	Текущий просмотр
2	2	Основные материалы и инструменты: <ul style="list-style-type: none"> • Инструмент • Бумага Чернила 	2	Курсивный шрифт: написание собственной фамилии, имени и отчества. Формат А-4	3/2 *	Текущий просмотр
3	3	Общие правила, применяемые в работе со шрифтом: <ul style="list-style-type: none"> • Рабочее место и начало работы • Предварительный план • Основные штрихи • Основные приемы начертания букв Общие правила, применяемые в работе со шрифтом	3	Упражнения по технике работы ширококонечным пером	3/2 *	Текущий просмотр
4,5	4	Латинский шрифт: <ul style="list-style-type: none"> • Латинского шрифт с засечками • Латинский шрифт без засечек Рустический шрифт 	4,5	Стандартный шрифт: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3/2 *	Текущий просмотр

				Шрифт «Художественное рондо»: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3/2 *	Текущий просмотр
6,7	5	Унциальный шрифт: • Унциальный шрифт Полуунциальный шрифт	6,7	Рубленный шрифт: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3/2 *	Текущий просмотр
				Академический шрифт: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3/2 *	Промежуточный просмотр
8, 9	6	Готический шрифт	8, 9	Шрифт типа гуманистическая антиква: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3/2 *	Текущий просмотр
				Объемный шрифт: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3/2 *	Текущий просмотр

10, 11	7	Курсив: • Курсив Размашистый курсив	10, 11	Декоративный шрифт: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3	Текущий просмотр
				Художественный шрифт: работа по написанию собственной фамилии, имени, отчества отработанным шрифтом. Формат А-4.	3	Текущий просмотр
12, 13	8	Версали • Версали Ломбардические инициалы	12, 13	Разработка буквенно- шрифтовой композиции	3	Промежуто чный просмотр
				Разработка шрифтовой композиции «Слово-образ»	3	Текущий просмотр
14, 15	9	Основной шрифт	14, 15, 16	Разработка композиции шрифтового плаката	4	Текущий просмотр
				Разработка композиции праздничного поздравления	6/4 *	Текущий просмотр
				Разработка полихромной шрифтовой композиции	6/4 *	Итоговый просмотр