

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

РУКОПИСНЫЕ ШРИФТЫ

сборник учебно-методических материалов

для направления подготовки 54.03.01– Дизайн

Благовещенск, 2017

*Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета дизайна и технологии
Амурского государственного
университета*

Составитель: Аверина Т.А.

Рукописные шрифты: сборник учебно-методических материалов для направления подготовки 54.03.01 Дизайн: направленность (профиль) образовательной программы Графический дизайн. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017, 34 с.

© Амурский государственный университет, 2017

© Кафедра дизайна, 2017

©Аверина Т.А., составление

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	5
1.1 Краткая история развития шрифтов	5
1.2 Структура и формообразование современных шрифтов	8
1.3 Материалы и инструменты	11
2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ	13
3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	32

ВВЕДЕНИЕ

Огромный поток информации, которую современный человек воспринимает ежедневно, передается во многом с помощью шрифта. Шрифт, независимо от техники его исполнения, представляет собой упорядоченную графическую форму определенной системы письма. Характер рисунков знаков каждого конкретного алфавита определяется почерком писца или художника. Помимо этого шрифт является выразителем культурного наследия народа и рассматривается как средство эстетического и художественного оформления носителя информации, а в полиграфии является одним из важнейших средств оформления любой печатной продукции.

Многообразие изобразительной и шрифтовой графики во многом зависит от требований эстетики времени, от широты владения различными техниками и методами написания, рисования, построения букв, а также приемами композиции текстов.

Различают различные виды шрифтов по технике исполнения. Рукописный шрифт - самый распространенный. Выполняется от руки перьями, деревянными палочками, кистями на бумаге водяными красками, кистями на ткани, фанере, жести, масляными красками, нитрокрасками. Рисованный шрифт (в т.ч. трафаретный) - с привлечением разных инструментов. Сначала обрисовывается контур, затем заполняется краской. Рельефно-объемный шрифт - гравированный (резцами на камне, дереве, металле) или накладной (из картона, пенопласта, гипса, дерева, металла).

Одной из первоначальных задач при освоении дисциплины «Рукописные шрифты» является овладение приемами работы пером и тушью. Некоторые работы выполняются кистью.

Умение свободно владеть техникой написания различных шрифтов, становление руки и глаза, овладение чувством пропорции, равновесия, ритма, цветовой гармонии определяет уровень профессионального мастерства дизайнера.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Краткая история развития шрифтов

Шрифт - это средство графического выражения определенной системы письма, алфавит, в котором изображение букв имеет общую закономерность построения и единый стиль начертания. В свою очередь, алфавитом называют совокупность знаков, принятых для обозначения звуков речи в письменной системе какого-либо языка и расположенных в определенном порядке. Алфавит происходит от названия 2-х первых греческих букв – альфа и бета. В прошлом в России употребляли название «азбука». Слово азбука происходит от первых букв русского алфавита: аз и буки.

Знаки алфавита называются буквами. Каждая буква современного алфавита представляет собой результат длительного, иногда очень сложного, развития. Форма буквы имеет глубокие исторические корни. В большинстве случаев прообразом современного начертания буквы является изображение конкретного материального одушевленного или не одушевленного предмета. В результате длительного развития первичные примитивные знаки письма превратились в современные буквы, имеющие строго закономерные гармоничные формы.

Создание новых шрифтов не может быть успешно осуществлена без знания истории развития письменности, без знания основных этапов в развитии современного алфавита и шрифтов. 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.

Еще на заре своего развития, человек стремился фиксировать проявления окружающей его действительности и свое отношение к ней. В начале этого служили различные предметы, связанные с тем или иным событием и напоминавшие о нем. Позже стали употреблять различные условные знаки в виде раковин, камешков, узелков, зарубок, палочек и т.п. С течением времени система сочетаний этих знаков уточнялась, превратившись в предметное письмо.

Как показывают многочисленные исторические примеры, все шрифты формировались под влиянием архитектуры и изобразительного искусства.

И в архитектуре, и в шрифтах можно заметить прямое и косвенное соответствие форм, силуэтов, общие эстетические основы.

Возникновение письменности относится к глубокой древности.

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. Сначала иероглиф изображал целое слово, а затем — отдельную букву. Так постепенно люди перешли к фонетическому письму. Шрифт в египетских постройках гармонично сочетается с рисунками и скульптурными изображениями. Рельефы и иероглифы выполняли в том числе и декоративную роль.

С юго-восточного побережья Средиземного моря алфавит распространился в районы, заселенные греками. Это произошло, вероятно, в XI в. до н.э. Переняв финикийский алфавит, греки преобразовали его соответственно требованиям своего языка.

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. 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.

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. Надписи 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.

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. Строки выполнялись различной высоты: более крупно писалось имя императора, его титулы и заслуги.

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. Форма букв приобрела резко отличный от маюскульного шрифта характер.

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 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.

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.

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 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.

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 основных 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. Поччиоли, А. Дюрер, Ж. Тори и другие мастера эпохи Возрождения при создании своих образцов шрифта.

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 и в квадрат, и в круг.

Парижанин Клод Гарамон в 1530 г. создал шрифт, который послужил основой для многих современных ему и более поздних шрифтов. 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.

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. 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.

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.

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.

В Англии в начале XIX в. появилась большая группа шрифтов, объединенных общим названием *гротеск (рубленый 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.

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*.

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.

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.

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.

1.2 Структура и формообразование современных шрифтов

Для практической работы со шрифтом - письма, каллиграфии, рисования, копирования и разработки новых шрифтов - необходимо знать структурные элементы и правила формообразования шрифта. Комплект шрифта представляет собой набор знаков - букв, расположенных в алфавитном порядке. Рисунок каждой буквы складывается из нескольких элементов. Текст выстраивается из букв и других знаков шрифта с помощью вспомогательных линий и размерных отношений.

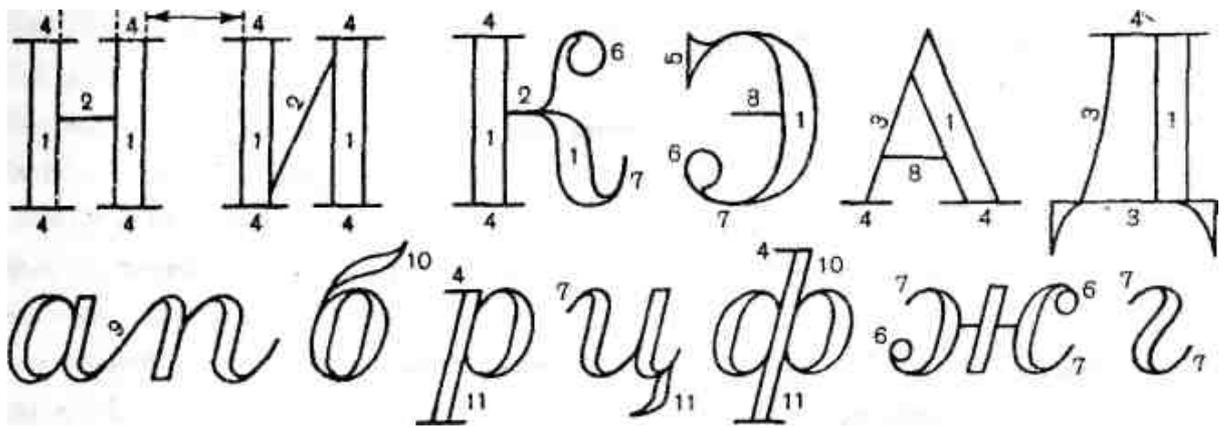

Рисунок 1 - Буква и ее элементы

Графические элементы букв:

1. Основные штрихи; 2. Соединительные штрихи; 3. Дополнительные штрихи; 4. Засечки (двухсторонние и односторонние); 5. Отчертки; 6. Каплевидные элементы; 7. Концевые и подбуквенные элементы (хвосты, росчерки); 8. Черточки; 9. Связи (строчные); 10. Верхний выносной элемент (выступающий); 11. Нижний выносной элемент (свисающий)

Графические элементы (*графы* или *штрихи*) букв можно разделить на *основные*, *соединительные*, *дополнительные* и *декоративные*.

Все они подразделяются на несколько типов, имеющих следующие названия: 1. *Основные штрихи* - штрихи, составляющие «основу» буквы - в прямом шрифте преимущественно вертикальные штрихи (штамбы) и подобные им в наклонном и курсивном шрифте. Формообразующие штрихи округлых букв (О, С, Э), аналогичные основным, носят название *наплывы*. 2. *Соединительные штрихи* - прямые горизонтальные (Н), наклонные (И) или округлые (О) штрихи, соединяющие основные; в большинстве шрифтов они тоньше основных штрихов. 3. *Дополнительные штрихи* - не являются в буквальном смысле соединительными, но аналогичны им, - например, левые наклонные штрихи в буквах «А» и «Х». 4. *Засечки* (отсечки, подсечки, серифы) - горизонтальные короткие штрихи, ограничивающие и подчеркивающие основные штрихи сверху и снизу; бывают разной формы и толщины; различают двусторонние и односторонние засечки (например у строчной «р»). 5. *Отчертки* - вертикальные «срезы», например у букв «Б», «Г», «Е», «З», «С», «Э». 6. *Капли* - элементы (точки) каплевидной, овальной, круглой, волнистой или другой формы, либо утолщения, которыми заканчиваются некоторые тонкие штрихи ряда букв («К», «Л», «У»). 7. *Хвосты* - тонкие скругленные или изогнутые штрихи, которыми заканчиваются основные штрихи в «округлых» буквах, например у букв «к», «л», «я», а также нижние выносные элементы у букв «з», «ц», «щ». 8. *Черточки* - прямые горизонтальные штрихи типа средних в буквах «Е», «З», «Э», «Ю». 9. *Связи* - тонкие штрихи, соединяющие две соседние буквы в рукописном шрифте (два «хвоста», соединенных воедино). 10. *Выступающие элементы* - штрихи строчных букв, выступающие за верхнюю линию строчных букв («б», «ф»). 11. *Свисающие элементы* - штрихи строчных букв, выступающие вниз за линию шрифта («р», «у», «ц», «щ»);

Кроме перечисленных штрихов, есть элементы, дополняющие буквы и пишущиеся в отрыве от них, а также характерные для некоторых национальных шрифтов (например, кириллицы) варианты начертаний штрихов. *Диакритические* (надбуквенные) *знаки* (акценты) - отдельные штрихи, пишущиеся над буквой, под буквой или в середине буквы слитно или раздельно и меняющие звучание буквы («Ё», «Й»). *Рожки* - характерные утолщения-скосы у некоторых строчных букв («и», «к», «ч»)

Наплывами называют не только формообразующие штрихи округлых букв, но иногда все округлые и плавные криволинейные элементы - петлевидные, волнистые и округлые - таких букв как «В», «Ж», «З», «Ч», «Я» и др. Некоторые из дополнительных и соединительных элементов букв в отдельных шрифтах шестой группы - таких как национальные, декоративные - обладают индивидуальным характером начертания и имеют отдельные названия. Большую выразительность и стиль придают шрифту элементы, которые обычно называют *язычки* и *лапки*. Эти элементы могут иметь самые разнообразные формы: волнистые, мечевидные, ромбовидные, округлые и т.д. Рисунок язычков и лапок отдельной гарнитуры должен быть единым, иначе не будет выдержан стиль шрифта.

Засечки (серифы) букв, как уже упоминалось, могут быть разнообразных форм и размеров. Основные группы засечек следующие: 1) длинные тонкие - а) без сопряжения с основным штрихом или б) сопряженные; 2) короткие утолщенные - в) без сопряжения с основным штрихом или г) сопряженные; 3) брусковые (прямоугольной формы, тоньше основного штриха, одной толщины с основным штрихом или толще основного штриха), д) без сопряжения с основным штрихом, е) сопряженные, ж) засечка значительно толще основного штриха; 4) клиновидные - имеющие форму усеченного треугольника с прямыми, вогнутыми или (редко) выпуклыми сторонами. Характер засечек - один из главных графических признаков шрифта. Наличие и форма засечек наряду с контрастностью положены в основу классификации шрифтов

Большое значение в восприятии формы букв и выразительности шрифта в целом имеют *внутрибуквенные просветы* и *межбуквенные пробелы*. В типографском наборе внутрибуквенным просветом называется расстояние между основными вертикальными штрихами буквы, а межбуквенным пробелом - расстояние между вертикальными штрихами соседних букв. В действительности же это условные фигуры, зависящие от формы буквенных штрихов. Внутри букв и между буквами оптические области, ограниченные окружающими их штрихами: внутри - просветы ограничены штрихами одной буквы, а межбуквенные пробелы - средних букв и расстоянием между ними.

Межбуквенный пробел (апрош) - расстояние между 2мя соседними буквами; определяется оптически за счет выравнивания внешних полей букв (полуапрошей) с промежутком между крайними точками соседних букв.

Оптическое поле буквы - условное понятие, виртуальная область, определяющая восприятие силуэта буквы в целом и отличие его от силуэтов соседних букв. Оптическое поле представляет собой фигуру, образованную внешними штрихами буквы вместе с внутрибуквенными просветами, захватывающую часть околобуквенного пространства между выдающимися наружу дополнительными элементами. Оптические поля играют важную роль в коррекции высоты знаков одной гарнитуры и правильной расстановке букв в строке

Линии шрифта (линии строки) - условные горизонтальные прямые, обозначающие вертикальные границы букв разного начертания в строке и промежутки между буквами соседних строк. Эти условные линии разного названия используются в типографском наборе. Они необходимы как ориентиры для выравнивания букв в строке и для определения *интерлиньяжа* - оптимального расстояния между строками.

1. Линия шрифта - так называется основная из линий - нижняя линия строки, на которую «опираются» основания прописных и строчных букв без учета свисающих и дополнительных элементов. Именно по этой линии выравнивают буквы в наборе.

2. Верхняя линия прописных букв - линия, проходящая через вершины основных элементов прописных букв без учета диакритических знаков и выступающих элементов. Эта линия одновременно служит границей выступающих штрихов строчных букв.

3. Верхняя линия строчных букв отмечает высоту строчных букв без выносных элементов и диакритических знаков.

4. Геометрическая (математическая) линия - срединная линия между линией шрифта и линией прописных букв.

5. Средняя линия строки (средняя линия строчных букв) - прямая, проведенная точно (геометрически) посередине между верхней линией строчных букв и линией шрифта.

6. Линия оптической середины прописных букв - осевая линия, проходящая через горизонтальные соединительные элементы прописных букв, находится несколько выше геометрической линии.

7. Линия оптической середины строчных букв - осевая линия, проходящая через горизонтальные соединительные элементы строчных букв, находится несколько выше средней линии строки.

8. Высота округлого начертания прописных букв - горизонтали, обозначающие вертикальные границы прописных букв округлого начертания.

9. Высота округлого начертания строчных букв - горизонтали, обозначающие вертикальные границы строчных букв округлого начертания (без учета выступающих и свисающих элементов).

10. Линия свисающих штрихов строчных букв - опущена под линию шрифта на длину свисающих штрихов. Линии шрифта отмечают и расстояние между строками текста, или *интерлиньяж*, оптимальная величина которого важна для лучшей удобочитаемости. Интерлиньяж, или междустрочный пробел (пробел между соседними строками текста) - расстояние между линией шрифта одной строки и верхней линией строчных букв следующей строки (*обыкновенный интерлиньяж*). На обыкновенный интерлиньяж визуально не влияют выступающие и свисающие штрихи некоторых строчных и прописных букв, так как их удельный вес (особенно в кириллице) незначителен. При наборе исключительно прописным шрифтом применяется *малый интерлиньяж*: - это расстояние между линией шрифта одной строки и верхней линией прописных букв следующей строки. Существует еще понятие *минимальный интерлиньяж*: - расстояние между линией свисающих штрихов строчных букв одной строки и верхней линией прописных букв, (совпадающей с линией выступающих штрихов строчных букв) следующей строки. Минимальный интерлиньяж должен учитывать еще высоту диакритических знаков прописных букв нижней строки.

1.3 Материалы и инструменты

По технике исполнения современные шрифты делятся на типографские, рисованные и рукописные. Типографские шрифты имеют наиболее установившееся начертание, поэтому их нужно принимать за образцы. Рисованные шрифты выполняют кистью или другими инструментами по предварительному карандашному рисунку. Рукописные шрифты пишутся без предварительной прорисовки сразу кистью, плакатными перьями или другими инструментами. Рукописные шрифты наименее трудоемки и находят самое широкое применение в изобразительных средствах, в экспозициях, на выставках.

Рисованный шрифт требует для исполнения такие инструменты, как рейсфедер, циркуль, линейки, различные перья и кисти, в зависимости оттого, на каком и каким материалом будет он выполняться.

Для выполнения рисованных шрифтов чаще всего используют тушь, темперные, гуашевые или акварельные краски. Можно для рисования шрифта использовать фломастер, аэрограф, технику монотипии, графографии, литографии и др.

Перья при рисовании шрифтов применяют различные — плакатные, круглоконечные типа «рэдис», остроконечные. Характер наполняемого шрифта диктует последовательность и особенности использования того или иного пера.

Округлые элементы в рисованном шрифте обычно выполняются от руки. Для заполнения краской больших участков букв используются различные кисти. Старые мастера рекомендовали рисовать шрифт только кистью, объясняя это тем, что тогда шрифт будет более динамичным, чем вычерченный чертежными инструментами. Работа эта требует больших навыков.

Тушь для рисования шрифтов обычно применяют черную, но в некоторых случаях — различных цветов. Однако отечественная цветная тушь имеет слабую кроющую способность и

при высыхании чаще всего образует специфические пятна, но это не исключает возможности использования ее при создании шрифтов, обладающих специфическим характером.

Наиболее часто для рисования шрифтов крупного размера используют гуашевые краски. В зависимости от материала, на котором делается надпись, художник подбирает красящий состав. Возможны смеси туши и гуаши, туши и темперы. Особенно хороший «бархатный» черный тон дает состав из последней смеси. Пропорции ее подбираются опытным путем.

Акварельные краски чаще всего используются для выполнения надписей в детских изданиях или для заполнения поля буквы с дальнейшей обработкой ее тушью или другой краской.

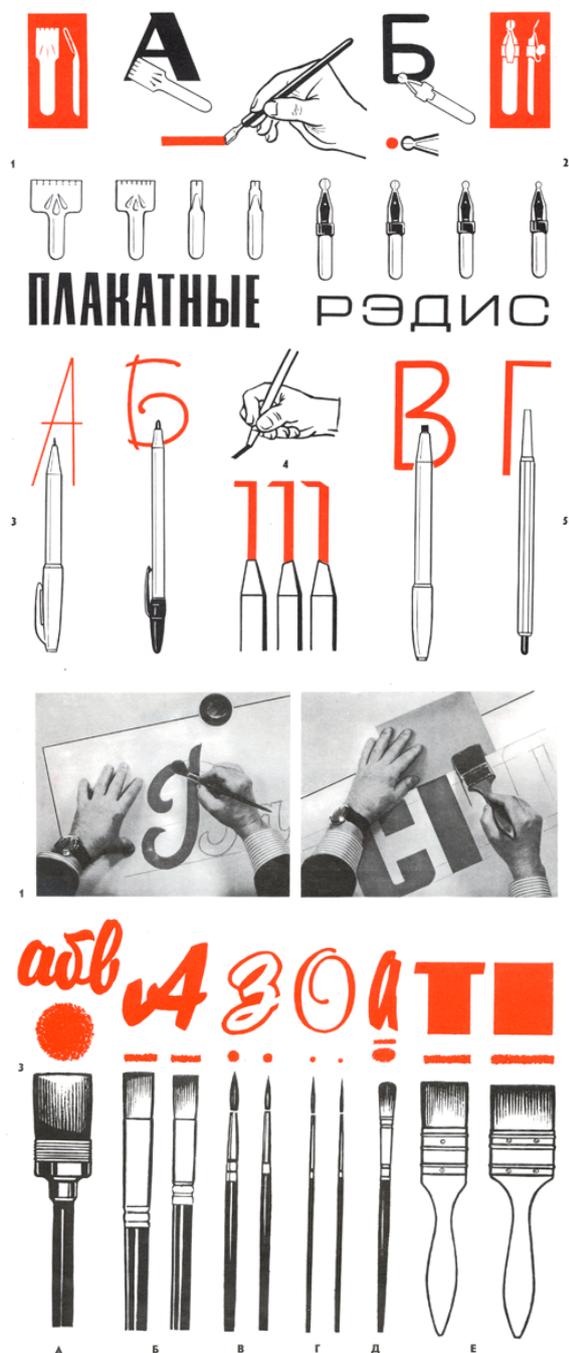

Рисунок 2 – Инструменты для рукописных шрифтов

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Практические занятия – это занятия, проводимые в учебной аудитории, направленные на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатываются практические умения, применяемые при решении определенных творческих задач. По данному курсу лекции не предусмотрены. Однако каждое практическое занятие начинается с небольшой теоретической части и разъяснения задания, его методической цели и этапов работы.

Общие рекомендации по выполнению практических заданий

Построение шрифта выполняется в несколько этапов:

1-ый этап - черновой эскиз в уменьшенном масштабе. Определение всех частей композиции (размер букв, длина строк, междустрочные расстояния, количество строк, соотношение шрифтовой части с полями и со всем листом), расстановка графических, цветовых и смысловых акцентов.

2-ой этап - чистовой эскиз в натуральном размере. Уточнение пропорций, соотношений штрихов, выбор межбуквенных пробелов. Удобно использовать кальку. Прозрачность кальки дает возможность переноса букв с оптимальным размером оптических полей межбуквенных пробелов.

3-ий этап - выполнение оригинала. Некоторые выполняют эскизирование непосредственно на оригинале, другие - на кальке, с которой затем переносят все основные линии на оригинал.

Работать лучше на наклонной доске или специальном пюпитре; это обеспечивает наиболее удобное положение пишущего по отношению к пишущему материалу, орудия письма — к листу; лист надо располагать привычно, как тетрадь, слегка наискосок, наклон доски следует выбрать такой, при котором перо легко скользит по бумаге и обеспечивается равномерный сток краски

Для построения шрифтов часто используется метод построения по модульной сетке. Модулем, то есть постоянной единицей измерения, здесь служит ширина основного штриха. Основой построения буквы является прямоугольник, отношение сторон которого определено пропорциями, избранным для средних или основных букв (Н, П) создаваемого шрифта. Размеры каждой стороны кратны модулю. Прямоугольник с проведенными горизонталями и вертикалями, образует модульную сетку.

Простейшим примером является построение по клеткам. Прямоугольник с отношением сторон 3:5 делится на 3 клетки по ширине и на 5 по высоте. Разбитый на модульную сетку прямоугольник служит основой построения разнообразных шрифтов.

Следует помнить о пропорциональном соотношении ширины и высоты букв: буквы в алфавите не равны и не должны быть равны по ширине, так как это противоречит исторически сложившимся формам.

Поэтому в любой гарнитуре мы видим наличие нормальных букв, таких как А, Д, З, И, К, Л, Н, П, Т, У, Х, Ц, Ч, Я, более широких, многоэлементных - Ж, М, О, С, Ф, Ш, Щ, Ы, Э, Ю, и более узких - Б, В, Г, Е, Р, Ъ, Ы. У букв с классическими пропорциями ритм более спокойный благодаря устойчивости и равновесию всех элементов.

Практическая работа №1.

Знакомство с инструментами и материалами. Начертание прописных и строчных букв алфавита (кириллица) от руки, на основе собственного почерка студента

Содержание работы:

Одни и те же прописные и строчные буквы алфавита (кириллица) выполнить различными инструментами в различных техниках, от руки, на основе собственного почерка студента. Воспользоваться различными инструментами (кисть, перо, фломастер, маркер, гелевая ручка). Каждый вариант выполнить на отдельном листе бумаги.

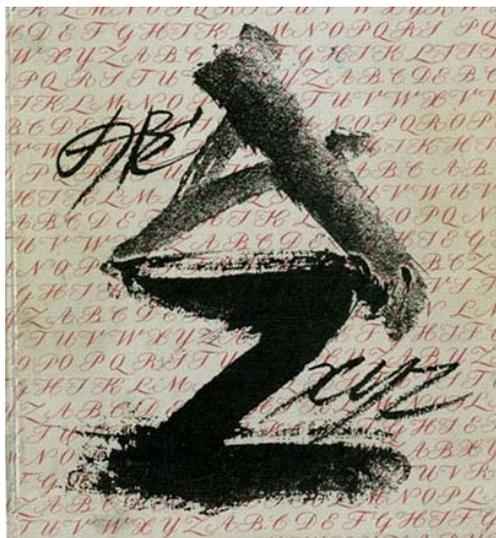

Рисунок 3 – Варианты написания букв разными инструментами

Материалы: ватман формата А4, карандаш, тушь, перо, кисти разного размера (щетина, белка), маркер.

Практическая работа №2

Отработка приемов изображения элементов шрифта "Каллиграфия"

Методическая цель: отработка приемов изображения элементов шрифта "Каллиграфия" тонким остроконечным пером.

Содержание работы:

Шрифт экономичен, прост и красив в исполнении. Наклон вправо – 75 градусов. Используя разные варианты каллиграфического шрифта, написать фразу из двух слов (например, "красивые шрифты"). Закончить работу написанием своих имени и фамилии.

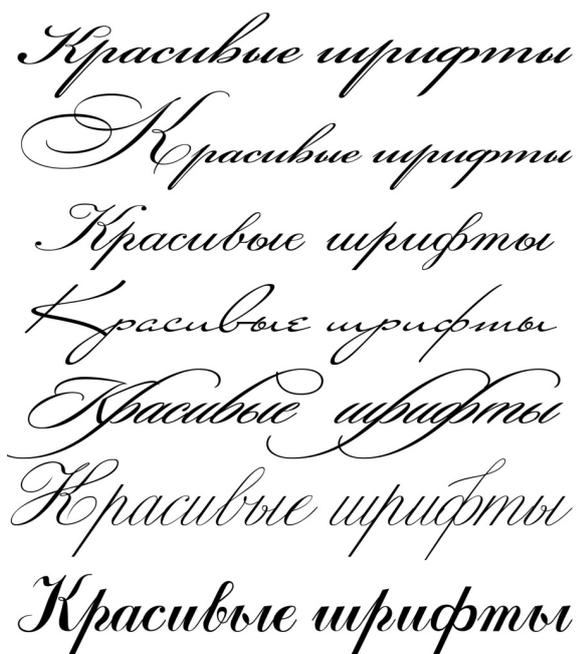

Рисунок 4 - Варианты шрифта "Каллиграфия"

Рисунок 5 - Варианты шрифта "Каллиграфия"

Материалы: ватман формата А4, карандаш, тушь, остроконечное тонкое перо.

Практическая работа №3

Выполнение "монограммы" (композиции из инициалов) на основе каллиграфического шрифта.

Методическая цель: демонстрация на практике освоенных приёмов работы остроконечным пером.

Содержание работы:

Необходимо предложить различные идеи личной монограммы, используя варианты каллиграфических шрифтов. Поле вокруг букв оформить декоративными элементами, учитывая законы формальной композиции. Одобрённые преподавателем варианты, выполнить остроконечным пером.

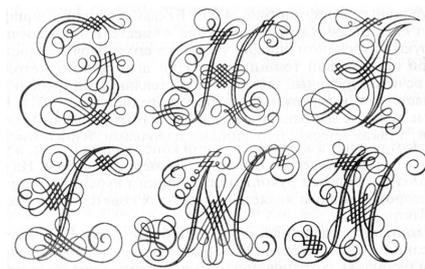

Рисунок 6 – Буквы-инициалы, написаны тонким пером

Материалы: ватман формата А4, карандаш, тушь, остроконечное тонкое перо

Практическая работа №4

Освоение техники начертания элементов курсивного шрифта пером "рэдис"

Методическая цель: Освоение техники выполнения шрифта "курсив остовный" с помощью модульной сетки.

Содержание работы:

Существует два основных типа шрифтов, имеющих наклонные буквы, цифры и другие знаки: наклонные и курсивные. Наклонные шрифты образуются путем наклона прямых начертаний, и буквы в них практически сохраняют форму (на самом деле одного наклона недостаточно, для получения качественного шрифта требуется еще и оптическая корректировка форм знаков). Курсивные шрифты отличаются от наклонных тем, что в них многие знаки (обычно строчные, но иногда и часть прописных) меняют свою форму, приближаясь к рукописным. Курсив считается более сильным средством выделения, чем просто наклонный шрифт, поскольку он больше отличается от прямого.

Одним из методов точного построения шрифта является метод модульной сетки. Модуль является постоянной и основной единицей измерения – здесь это ширина основного штриха буквы.

Буквы шрифта "курсив остовный" строятся с наклоном, равным $1/3$, вправо. Все элементы букв имеют одинаковую толщину, равную $1/16$ высоты для прописных букв и цифр и $1/12$ высоты для строчных букв. Высота строчных букв в полтора раза меньше прописных.

Строчные буквы по своему виду приближаются к обыкновенному рукописному шрифту и по начертанию отличаются от прописных букв.

Средний горизонтальный элемент в прописных и строчных буквах Б, В, Е, Ж, З, К, Н, Ы, Ъ, Э, Ю, Я располагают нижним краем на средней линии разграфки, а в прописных и строчных буквах Ч, Р – верхним краем; выступы в прописных буквах Д, Ц, Щ делают в стороны и вниз на две толщины основного элемента; закругления в овальных буквах и внешние закругления элементов строчных буквах а, н, к, л, м, н, п, т, ц, ч, ш, я начинаются на расстоянии в две толщины основного элемента от нижней или верхней линий разграфки 1 и, коснувшись этих линий 2, продолжают в сторону и вверх (вниз) на три толщины основного элемента 3; внутренние закругления элементов в строчных буквах и, т, п, ц, ш начинаются также на расстоянии в две толщины основного элемента от линий разграфки и продолжают, пока не достигнут точек, лежащих на $1/3$ расстояния между двумя соседними элементами буквы и отстоящих от линии разграфки на расстоянии одной толщины основного элемента, далее эту линию поворачивают вверх (вниз) и продолжают на три толщины основного элемента; концы некоторых элементов в прописных буквах Ж, К, Л, У, Я и в строчных буквах ж, з, к, л, м, с, у, ф, х, э, я имеют закругленную форму диаметром в одну толщину основного элемента.

Особенностью курсивных шрифтов является наличие подсечек и закруглений.

В строчных буквах этого шрифта подсечки выступают в левую сторону на две, а в прописных буквах -- на полторы толщины основного элемента в обе стороны. Исключением являются прописные буквы А и Х, у которых из-за особого наклона их элементов подсечки делаются в обе стороны на одну толщину основного элемента.

Рисунок 7 - Вариант шрифта «курсив остовный»

При одинаковой толщине обводки штрихов по методике Г. В. Гречиго курсивный шрифт пишут стеклянными трубочками, фломастерами и чертежными перьями «рэдис» (рис. ниже). Вариантов курсивных шрифтов много, и возможности для составления собственных разновидностей курсивных шрифтов неограниченны.

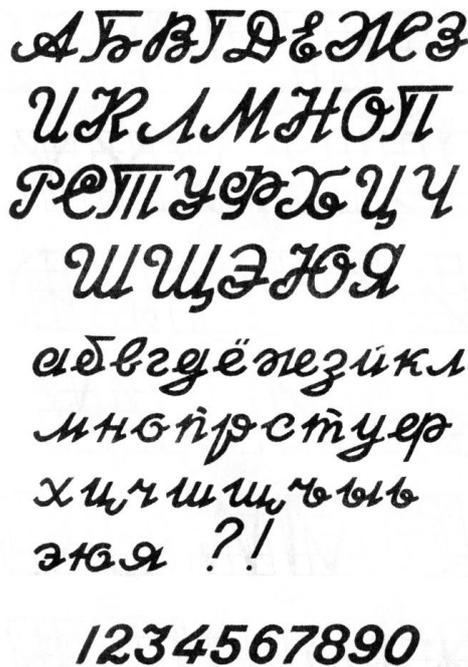

Рисунок 8 - Вариант курсивного шрифта Г.В.Гречиго

На формате необходимо выполнить элементы предложенного шрифта «курсив остовный». Закончить работу написанием своих имени и фамилии.

Материалы: ватман формата А4, карандаш, тушь, перо «рэдис»

Практическая работа №5

Отработка приемов изображения элементов стандартного шрифта пером «рэдис»

Методическая цель: тренировка в изображении элементов стандартного шрифта пером «рэдис».

Содержание работы: стандартный шрифт пишется специальным пером «рэдис» или фломастером. Шрифт пишут с наклоном 75° . Рекомендуется проработать буквы по образцу шрифта на тетради в косую линейку, а затем выполнить итоговую работу на формате в соответствии с макетом. Для сохранения наклона шрифта следует провести карандашом вспомогательные линии через 1 см.

Основными элементами у букв являются прямой штрих и части овала. Отношение ширины нормальной буквы к высоте равно 6:10. Толщина всех элементов букв и цифр в этом шрифте одинакова и равна $1/10$ от высоты прописной буквы. Расстояние между буквами составляет величину, равную $2/10$ от высоты; между буквами, соседние линии которых не параллельны между собой (например, ГА, ТА и др.), это расстояние может быть уменьшено наполовину.

Строчные буквы а, б, в, г, д, е, р, и, й, п, ш, щ, и, т, ф, у имеют иное начертание, чем однозначные прописные. Буквы б, в, д, имеют надстрочные элементы, а буквы р, у, ф — подстрочные, которые выносят за пределы строки до размера прописных букв. Высота строчных букв составляет $7/10$ от высоты прописных.

Для данного шрифта установлены следующие размеры: 40; 28; 20; 14; 10; 7; 5; 3,5; 2,5 и 1,8 мм для прописных букв. Для строчных букв дополнительно установлен размер 1,3 мм.

На формате необходимо выполнить элементы предложенного шрифта, используя модульную сетку. Закончить работу написанием своих имени и фамилии.

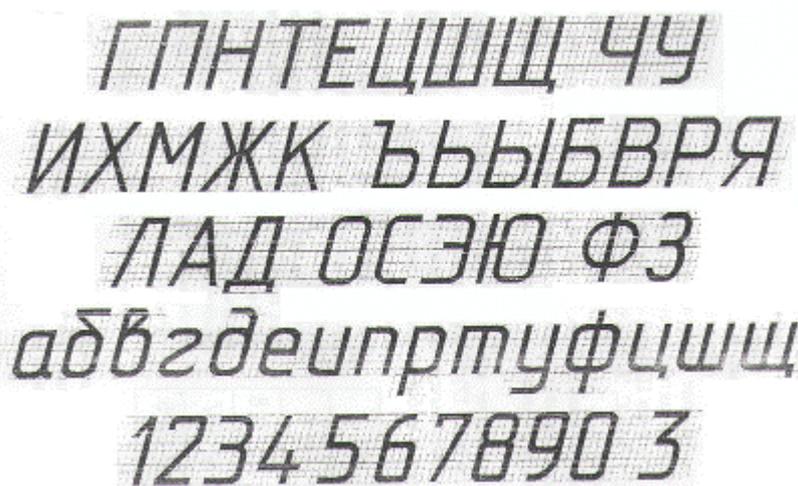

Рисунок 9 - Образец стандартного шрифта

Материалы: ватман формата А4, карандаш, тушь, перо «рэдис»

Практическая работа №6

Выполнение упражнений по технике работы ширококонечным (плакатным) пером

Методическая цель: изучение и освоение особенностей работы ширококонечным пером различных размеров.

Содержание работы:

Умение свободно владеть техникой письма ширококонечным инструментом необходимо по той причине, что исторические стили латинской и русской систем письма выполнялись инструментом с тупым срезом - перьями тростниковыми, птичьими,

бронзовыми. Главным отличительным признаком исторических шрифтов являлся угол письма, т. е. угол наклона пера по отношению к горизонтальной линии строки. Так, в основных видах древнеримского письма такой угол составлял: в капитальном квадратном 30', в капитальном рустическом 60', в унциале почти 0' и т. д.

Перед выполнением заданий по воспроизведению определенных стилей, следует выполнить упражнения, в которых пером проводятся прямые линии под углом, равным 0, 90, 45 и 15'. Циркулем вычерчивают четыре круга и с помощью транспортира делят их тонкими линиями на секторы с углом, равным 15'. Таким образом, получается необходимое число лучей, которые являются направляющими осями для отрезков прямых линий, выполняемых пером. Обязательным условием является сохранение постоянного положения листа и руки исполнителя при выполнении каждого упражнения. Только при соблюдении этого неперемещаемого условия линии, образуемые пером, будут равномерно набирать толщину от тончайшей до самой жирной. Впоследствии при написании букв сохранение постоянного угла письма обеспечит необходимое соотношение штрихов, наличие или отсутствие наклонов в округлых элементах.

В первом упражнении угол письма равен 0. Движением пера слева направо проводится тончайшая линия. При этом кромка среза пера располагается строго горизонтально. Затем, сохраняя это положение, перо переносится к началу второго луча, следующего за первым по часовой стрелке. Проводится второй отрезок, по длине, примерно, равный первому (для чего предварительно циркулем проводится меньший круг, ограничивающий длину всех будущих отрезков). Таким образом, заполняется весь круг. В процессе работы надлежит постоянно сверять положение пера с тончайшей или широчайшей линией. Выполнив все прямые линии, в свободной центральной части пишется округлая буква «О», сохраняя то же положение пера, — 0'. Остальные упражнения с углами письма в 90, 45 и 15' выполняются аналогично первому и начинаются с проведения тончайшей линии (для угла 90' — с широчайшей), с тем, чтобы рука сразу занимала нужное положение.

При работе ширококонечным пером, необходимо соблюдать следующие рекомендации: все линии проводятся последовательно одна за другой по часовой стрелке, движением руки слева направо и сверху вниз; каждый штрих выполняется за один прием; по мере заполнения лист передвигается вверх; угол наклона пера остается неизменным

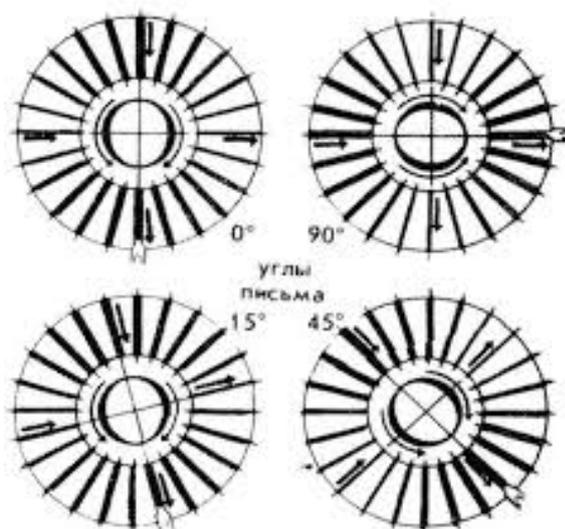

Рисунок 10 - Упражнение по технике работы ширококонечным пером

Материалы: бумага формата А4, тушь, ширококонечное перо.

Практическая работа №7

Методическая цель: овладение техникой работы ширококонечным (плакатным) пером.

Содержание работы:

Изображение строк различных по насыщенности, плотности букв "Н", изменяя угол их наклона к вертикали от 0 до 50 градусов с интервалом в 5 градусов (написание буквы Н в прямом и курсивном начертании).

Рисунок 11 - Упражнение по технике работы ширококонечным пером

Материалы: бумага формата А4, тушь, ширококонечное перо.

Практическая работа №8

Отработка приемов изображения рубленого (плакатного) шрифта

Методическая цель: закрепление навыков работы ширококонечным пером и построения шрифта с использованием модульной сетки

Содержание работы:

По технике начертания наиболее простым видом шрифта является плакатный шрифт «гротеск», все буквы и цифры которого имеют одинаковую толщину штрихов. Он не имеет засечек. Многообразие плакатных шрифтов позволяет делать соответствующий выбор пропорций букв, т.е. брать не только уже имеющиеся шрифты, но и создавать собственные. На рисунке ниже показаны образцы двух разновидностей плакатного шрифта. Горизонтальные штрихи у букв проходят точно по середине их высоты. Шрифт удобно писать, используя модульную сетку. За модуль может быть взята клетка (5 мм).

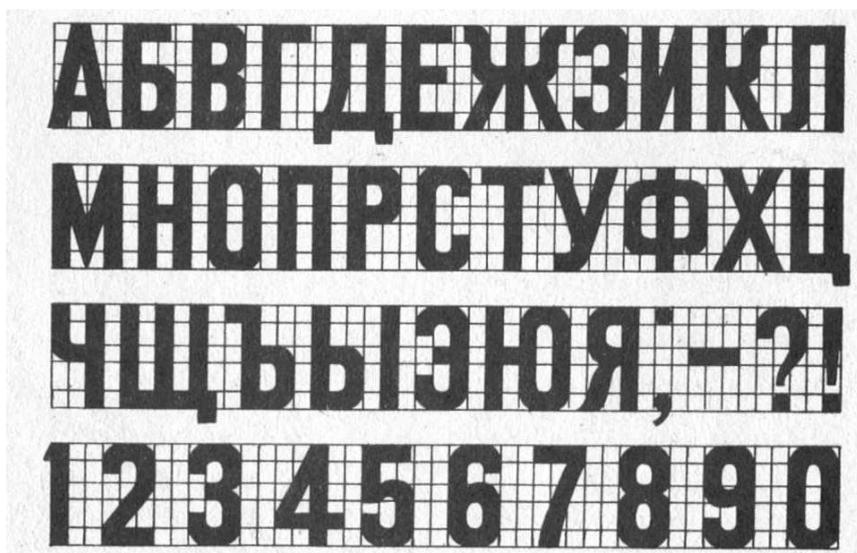
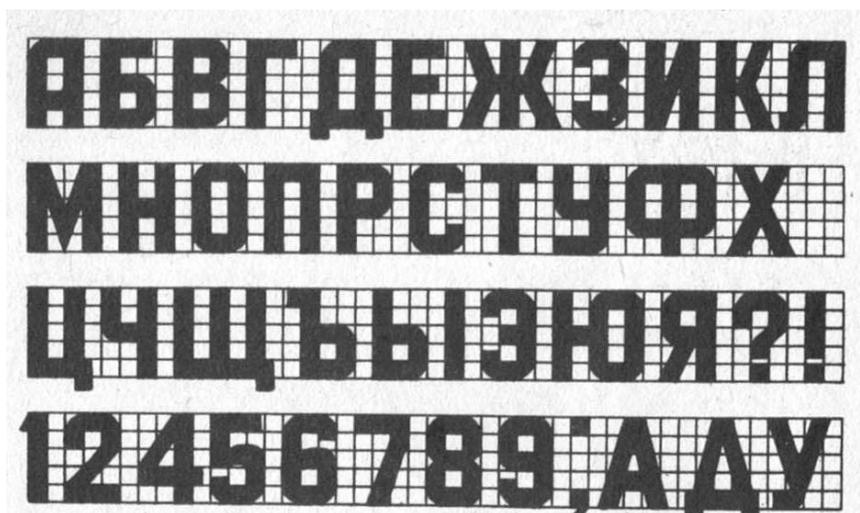

Рисунок 11 - Варианты плакатного шрифта

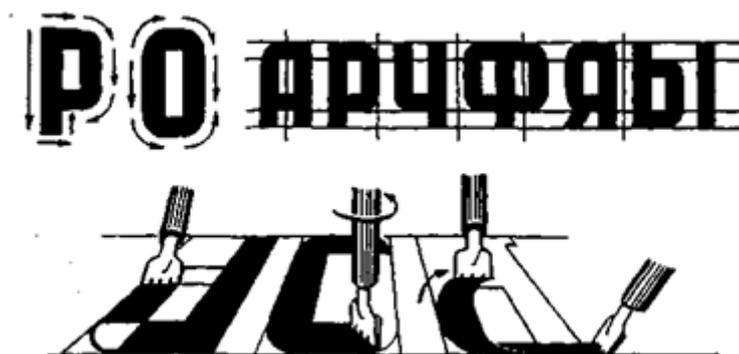

Рисунок 13 - Положение пера при написании букв плакатного шрифта

Материалы: бумага формата А4, тушь, ширококонечное перо.

Практическая работа №9

Отработка приемов изображения архитектурного шрифта

Методическая цель: закрепление навыков работы пером "рэдис" и построения шрифта с использованием модульной сетки

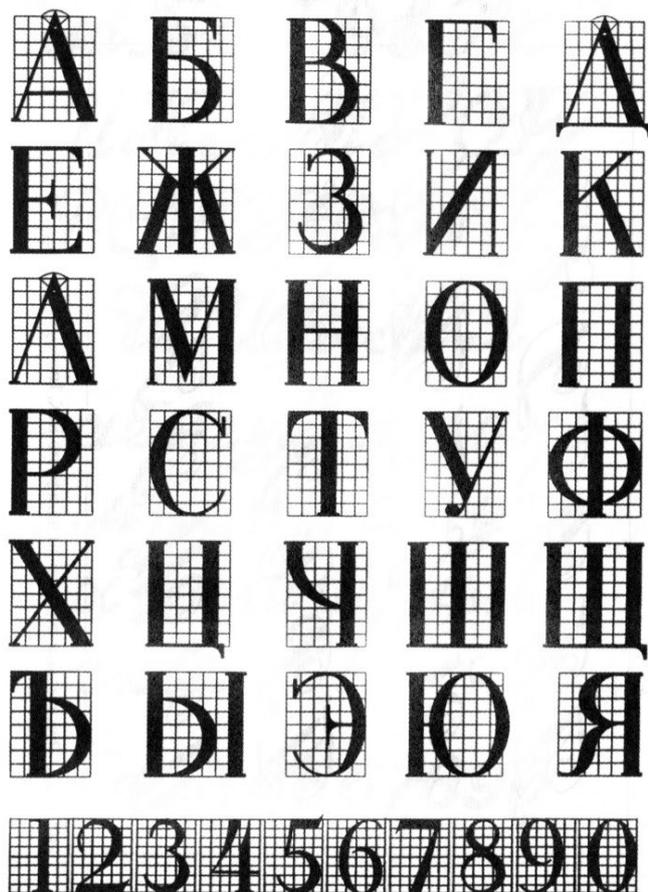

Рисунок 15 - Образец академического шрифта

Материалы: бумага формата А4, тушь, перо ширококонечное.

Практическая работа №11

Отработка приемов изображения элементов готического шрифта

Методическая цель: приобретение практических навыков в написании рукописных исторических шрифтов; изучение и написание графем прописных и строчных букв готического алфавита.

Содержание работы:

Необходимо выполнить шрифтовую композицию из прописных и строчных букв готического шрифта типа "ротунда" или "бастарда". Студенту необходимо расчертить лист горизонтальными линиями. Заглавные буквы имеют высоту шесть ширин пера. Угол наклона пера не менее 45°. Приступить к написанию букв ротунды или бастарды, предложенных преподавателем. Проводить один элемент в один прием, соблюдать угол наклона пера. После тренировочных упражнений приступить к написанию таблицы ротунды или бастарды. Можно использовать цветные акценты в тексте (красную тушь) и декор в виде орнаментов или буквиц, тонированную бумагу. Текст для написания можно выбрать любой. Главное сохранить характер картины письма, характерный для ротунды или бастарды.

Особое внимание уделить изображению прописных букв. В готическом шрифте есть много разновидностей прописных букв. Как правило, они значительно выступают за пределы строки вверх и вниз, в отличие от строчных. Прописные буквы занимают квадратную область или область широкого прямоугольника, а формы их довольно округлые. Скорее

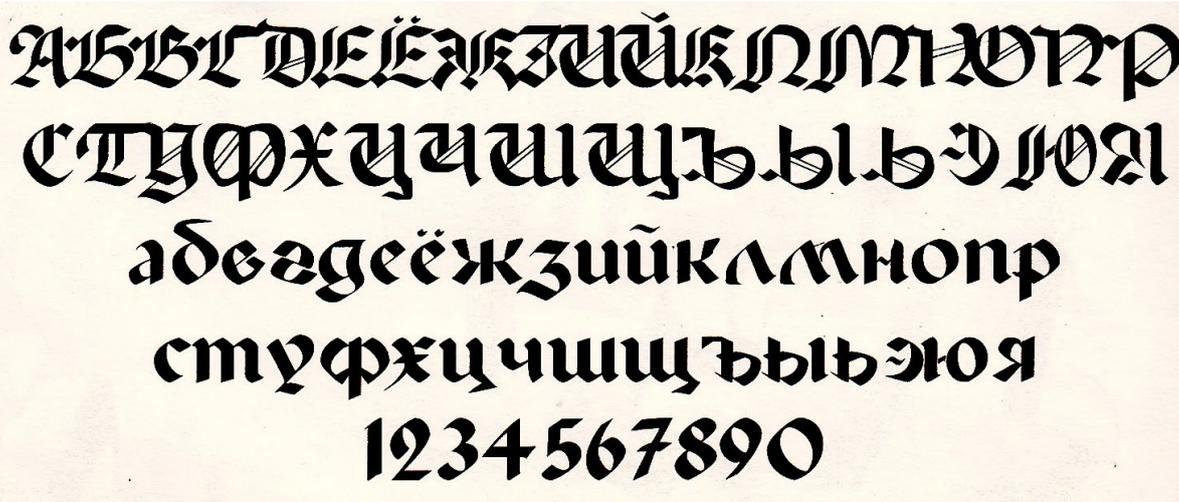
всего они произошли из букв унциального письма и позднего версальского, которые имеют округлые формы. В традиционном письме такая форма прописных букв облегчала поиск новой строки среди монотонных вертикальных штрихов. Кроме того, для выделения особо важных абзацев, вокруг прописной буквы рисовали золотые рамки или замысловатые узоры.

Большие округлые формы образовывали значительные просветы внутри "готической" прописной буквы. Это пространство, как правило, заполнялось различными декоративными элементами (тонкие завитки, ромбики, декоративные штрихи внутри и снаружи буквы).

Заглавные буквы имеют высоту шесть ширин пера. Тонкие штрихи рисуются левым уголком кончика пера. Вы просто поворачиваете ручку пера против часовой стрелки и проводите линию левым уголком пера. Перо необходимо вести сверху вниз или слева направо. Необходимо следить, чтобы верхний и нижний выносные элементы (верхний флориш и нижний завиток) не выступали более чем на половину ширины самой буквы. Наклонные прямые линии в готических буквах выполняются под углом 45° (как в букве "Z"). Волнистые линии не должны быть слишком длинными.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z

A B B C D E E F G H I J K L M N O P Q
C T Y P X U Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р
с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Рисунок 16 - Варианты написания латинского и русского алфавита в стиле готического шрифта (ротунда)

Практическая работа №12

Отработка приемов изображения элементов шрифта типа гуманистической антиквы плакатным пером

Методическая цель: приобретение практических навыков в написании рукописных исторических шрифтов; изучение и написание графом прописных и строчных букв готического алфавита.

Содержание работы:

В эпоху Возрождения (XV—XVI вв.) возрос интерес к античной культуре во всех ее проявлениях. Переписывая античные тексты, писцы старались копировать и сам шрифт этих текстов, связывая его с античностью, и даже называли его антиква. Но копируемые рукописи были, как правило, более позднего времени, их переписывали не в античности, а в эпоху

Каролинг, и входящий в употребление шрифт следовало бы называть новокаролингским, или гуманистическим (XV в.). Новое письмо — антиква (лат. antiquus — старый, древний), называемое также латинским письмом, переняло все новшества и положительные качества, достоинства. Местами изготовления зрелых в художественном отношении рукописей, выполненных антиквой в период расцвета Ренессанса, считаются города верхней Италии во главе с Флоренцией и Болоньей.

Следует обратить внимание, что рисунок прописных (заглавных) букв отличается от строчных — заглавные буквы в латинских шрифтах такого типа происходят от древнеримских надписей, а строчные — потомки каролингского минускула. Вслед за книжным вариантом гуманистической антиквы появляется ее слитный, слегка наклонный вариант, употреблявшийся в письмах и документах, так называемый гуманистический курсив.

Рисунок 17 - Старинная гуманистическая антиква

Возрос интерес к теоретическим проблемам шрифта. Римский капитальный шрифт был в эпоху Возрождения одним из прекрасных проявлений античности. Появляются трактаты о построении шрифта. Лука Пачоли в 1509 г. предложил построение буквы на основе квадрата, его диагоналей и вписанной в него окружности. Все дуги образованы точным движением циркуля. Альберт Дюрер использовал квадрат, разделенный на 10 частей. Он отказался от использования окружности и диагоналей. Некоторые детали он предлагал рисовать от руки (книга Дюрера «Наставление к измерению циркулем и угольником...», 1525 г.). Дюрер сконструировал свой шрифт для архитекторов.

В задании необходимо выполнить построение букв русского алфавита (рис. 18)

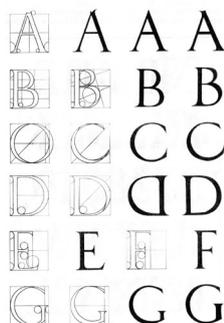

Рисунок 18 - Шрифт Дюрера

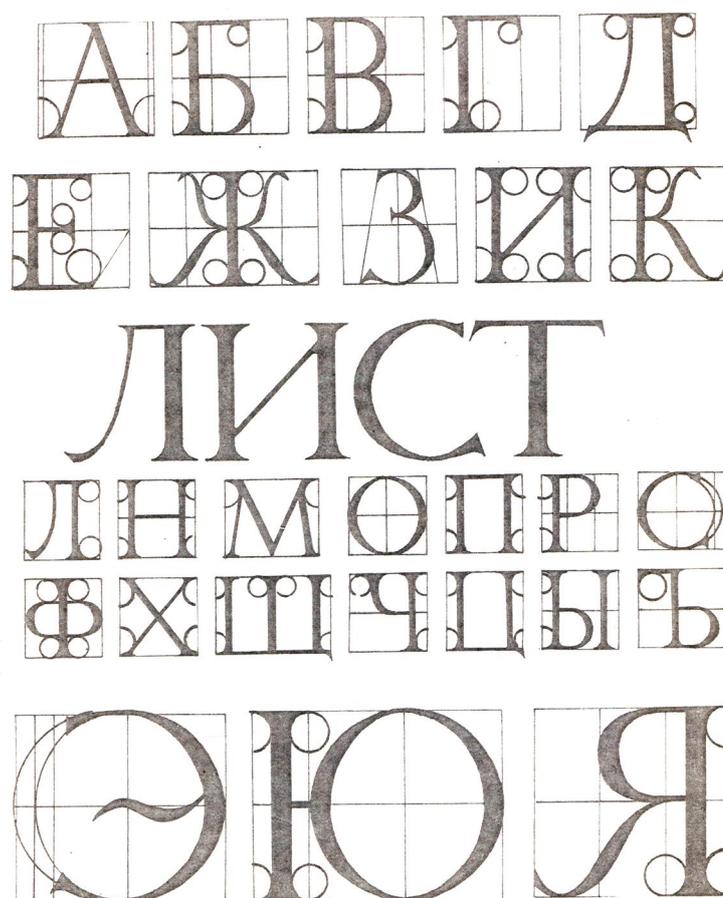

Рисунок 19 – Гуманистическая антиква

Практическая работа №13

Освоение техники начертания элементов объемных шрифтов.

Методическая цель: тренировка в изображении элементов разнообразных объемных шрифтов: теневого, оттеночного.

Содержание работы:

Оригинальную систему разделения шрифтов предложил В.А. Фаворский. В ее основе пространственное восприятие черного и белого цветов, и разделяются на четыре группы шрифтов: одномерно-профильную, объемную, пространственную и двухмерно-цветовую. В букве, выполненной равномерным тонким штрихом, исчезает объемность. Такой шрифт будет способствовать выявлению движения по строке.

Выполнить варианты разнообразных объемных шрифтов: теневого, оттеночного. Закончить работы написанием собственных фамилии и имени.

Рисунок 20 - Варианты шрифтов по В.А. Фаворскому

АНАЛОГИИ ЕСТЬ,
 НО ГРИЗАЙЛА НЕТ!
Рис. 5
 ВНОВЬ АНАЛОГИЯ В РИСУНКЕ
 ПЛАСТИКА И КОМПАКТНОСТЬ
Рис. 6
 БУКВЫ БЕЛИЛИ
 И ЛОМАЛИ
Рис. 7
 А ТУТ ЗНАКИ
 МНОГО ЛОМАЛИ
Рис. 8
 МАЛЕНЬКИЕ РАЗРЫВЫ
 И ГРЯЗЕВЫЕ ПЯТНА
Рис. 9
 ТУТ ОТЛИВКИ
 ИЛИ ПОКОВКИ
Рис. 10

ART DECO: ТЕМЫ
 ИМПЛИКАНТНЫЕ
 НОВЫЕ ВРЕМЕНА
Рис. 11

К Н О П К И

К Н О П К И

К Н О П К И

К Н О П К И

НОВОЕ КИНО

ВОТ ТАК КАМЕРЫ

Рисунок 21 - Варианты теневых и оттеночных шрифтов

Практическая работа №14

Освоение техники начертания элементов декоративного шрифта

Методическая цель: создание оригинального нового шрифта по заданному принципу.

Содержание работы:

Скопировать буквы найденных декоративных шрифтов. Затем придумать и написать свои буквы, украшенные орнаментом или текстурой. Буквы должны хорошо читаться и обладать художественной образностью.

А Б В Г Д Е Ж З И І
 К Л М Н О П Р С Т
 У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ

Рисунок 22 - Вариант декоративного шрифта

Рисунок 23 - Варианты декоративных шрифтов

Практическая работа №15

Освоение техники начертания элементов художественного шрифта

Методическая цель: разработка шрифтовой композиции на основании собственного оригинального шрифта.

Содержание работы:

Студенту необходимо разработать несколько эскизов будущей надписи. Затем расчертить лист горизонтальными линиями необходимой высоты. Студентам предоставляется на выбор несколько фраз (например, цитата из стихотворения известного поэта или афоризм). Задача с помощью художественных средств рисунка и шрифта передать образность фразы.

Рисунок 24 - Вариант шрифтовой композиции

ДИЗАЙН

ДИЗАЙН

Рисунок 25 - Вариант шрифтовой композиции

Практическая работа №16

Разработка шрифтовой композиции "Слово-образ"

Методическая цель: показать роль ассоциаций в образном решении шрифта.

Содержание работы:

Необходимо графически выразить связь между зрительным образом надписи и ее значением. Спроектировать рисунок из букв, где подсказкой служи сама форма.

Данное упражнение очень полезно для будущих логомэйкеров (человек, который предоставляет услуги по созданию фирменного стиля и занимается разработкой логотипа).

Если задание выполнено верно, при взгляде на графическое исполнение слова, сразу возникает правильный образ. При этом вмешательство графики (изобразительных элементов) должно быть минимальным. Раскрытие образа должно происходить преимущественно за счет букв, их расположения и формы.

Такое упражнение позволяет со временем «видеть» в голове «нужный» шрифт, шрифт будущего логотипа. А также рисовать лого таким образом, чтобы при взгляде на него, без дополнительных пояснений, возникали в голове «правильные» ассоциации.

Неправильный вариант

Правильный вариант

Рисунок 26 – Слово-образ

Практическая работа №17

Разработка шрифтовой композиции "Автопортрет"

Методическая цель: применение полученных знаний о шрифтах и навыков в их изображении для практической творческой работы.

Содержание работы:

Студенту необходимо разработать несколько эскизов портрета. Предварительно выполнить зарисовку в карандаше. Затем выполнить портрет в линейном решении тонким пером и составить буквенно-шрифтовую композицию «Автопортрет».

Рисунок 27 – Линейное решение автопортрета

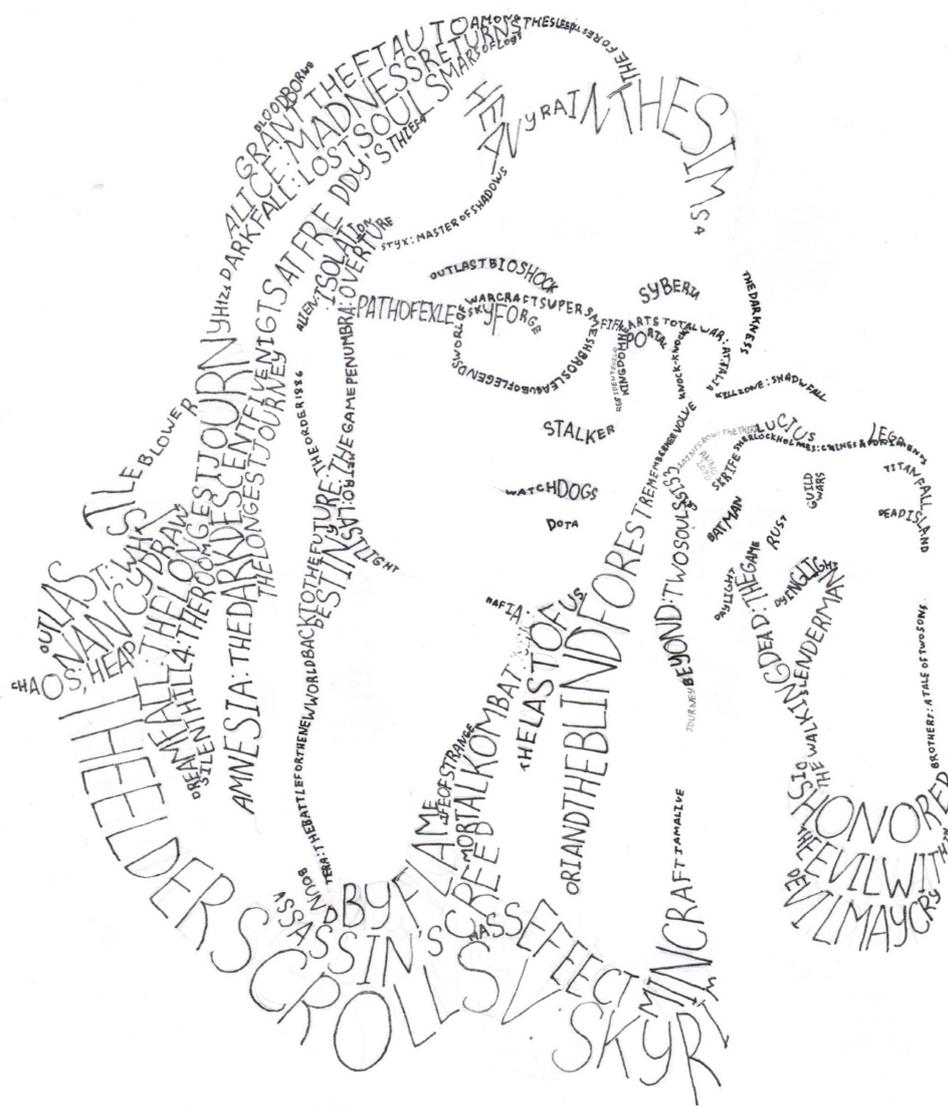

Рисунок 28 – Буквенно-шрифтовая композиция «Автопортрет»

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает работу с учебной литературой (периодические издания и специальная литература по дизайну), Интернет-ресурсами, сбор материала и написание реферата на заданные темы и подготовку к зачету.

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки выполнения, объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины.

При работе с учебной литературой изучение темы следует начинать с усвоения теоретического материала, используя при этом учебники, учебно-методическую и справочную литературу, интернет-ресурсы.

Тематика заданий для самостоятельной работы соответствует практическим занятиям курса «Рукописные шрифты» и оформляется в виде реферата.

Структура реферата:

Реферат состоит из следующих частей:

1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение
4. Основная часть, в которой раскрывается тема реферата
5. Заключение
6. Список использованных источников
7. Приложение

Учебная цель реферата: проверка знаний студентов в области современных строительных и отделочных материалов для жилых и общественных зданий и технологии производства отделочных работ.

Содержание реферата: Текст в количестве 10-15 печатных листов формата А4 должен содержать в себе следующие сведения по теме реферата: общие сведения, технические характеристики, информацию о технологиях и областях применения рассматриваемых материалов. В конце работы прилагается приложение и список использованной литературы.

Оформление реферата: титульный лист и реферат оформляется согласно установленным нормам.

Критерии оценки реферата:

Требуется исследовать определенный шрифт, написать историю его появления и развития, выявить основные характеристики, способ исполнения. Студент должен уметь с источниками информации, перерабатывать ее и структурировать. Также необходимо подготовить приложение к реферату: фотоматериалы, рисунки (всего не менее 20 рисунков по теме, включая зарисовки от руки, качественные цветные и черно-белые иллюстрации).

Примерная тематика заданий самостоятельной работы студентов по дисциплине:

1. Пиктография – древнейшее письмо.
2. Узелковое письмо как форма передачи информации.
3. Развитие идеографии.
4. Иероглифы Древнего Египта.
5. Финикийский алфавит - начало литеро-фонетического.
6. Древнегреческий алфавит.
7. Древнеримский капитальный шрифт.

8. Рукописное римское письмо - рустика и курсив.
9. Унциал и полуунциал.
10. Каролингский минускул.
11. Разновидности готический шрифта.
12. Круглоготический, швабский шрифт.
13. «Антиква» и ее разновидности
14. Первые исследования шрифтов. Трактаты Луки Пачоли и Жоффруа Тори.
15. Шрифт Альбрехт Дюрера.
16. Новые печатные шрифты 15 века.
17. Шрифты Дидо второй половины 18 – начала 19 века
18. Устав и полуустав - древние русские шрифты
19. Скоропись и вязь - формы русского рукописного шрифта.
20. Русские шрифты 18 века - кириллица и глаголица.
21. Первые типографские книги 16 века
22. Гражданский шрифт.
23. Шрифт рубежа 18-19 века: египетский
24. Гротескные шрифты
25. Шрифты конструктивизма (футура Поля Реннера, пеньо Кассандра, эрбар-гротеск Якова Эрбара и гилл-гротеск Эрика Гилла).

Аверина Татьяна Александровна,
ст.преподаватель кафедры дизайна АмГУ

Рукописные шрифты: сборник учебно-методических материалов для направления подготовки 54.03.01 Дизайн: направленность (профиль) образовательной программы Графический дизайн. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017, 34 с.

Усл. печ. л. 2,1.