ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ01.ТВОРЧЕСКАЯХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МДК 01.02. СРЕДСТВА ИСПОЛНЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ (ШРИФТ И ШРИФТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ)

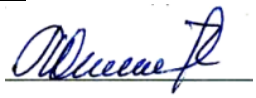
Специальность 54.02.01. Дизайн (по отраслям)

Самара
2024

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО
на заседании предметно-цикловой комиссии дизайна
Протокол № 21 от 15 апреля 2024 г.

Председатель ПЦК Цацина В.В.

ОДОБРЕНО
на заседании научно-методического совета
Протокол № 4 от 22 апреля 2024 г.

Старший методист Гаршина Ю.П.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
по учебной работе Коновалова И.В.

Шрифт и шрифтовая композиция: Методические рекомендации по выполнению практических работ в процессе освоения профессионального модуля ПМ 01.Творчесакая художественно- проектная деятельность, МДК 01.02. Средства исполнения дизайн-проектов специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства/Разр. Л.В. Андреева. - Самара: ГБПОУ «СОУКИ», 2024.

Методические рекомендации по выполнению практических работ разработаны для студентов 3 курсов в процессе освоения профессионального модуля ПМ 01. Творческая художественно- проектная деятельность в области культуры и искусства, МДК 01.02. Средства исполнения дизайн-проектов (Шрифт и шрифтовая композиция) согласно требованиям ФГОС СПО специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям).

Методические рекомендации включают в себя перечень практических заданий, методические рекомендации по их выполнению, вопросы для самоконтроля.

Методические рекомендации по выполнению практических заданий будут способствовать повышению уровня подготовки специалиста в области дизайна.

ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый студент!

Методические рекомендации по разделу профессионального модуля ПМ 01. Творческая художественно-проектная деятельность в области культуры и искусства, МДК 01.02. Средства исполнения дизайн-проектов (Шрифт и шрифтовая композиция) по выполнению практических занятий созданы Вам в помощь как для работы на учебных занятиях, так и подготовки к практическим работам.

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по теме практической работы, ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для получения промежуточной и итоговой аттестации по разделу профессионального модуля ПМ 01. Творческая художественно-проектная деятельность в области культуры и искусства, МДК 01.02. Средства исполнения дизайн-проектов (Шрифт и шрифтовая композиция) и/или допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.

Внимание!

Если в процессе подготовки к практическим работам при решении практических заданий у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний.

Желаем Вам успехов!!!

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Методические указания по выполнению практических работ разработаны для студентов 3 курсов специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) и предназначены студентам очной формы обучения при освоении профессионального модуля ПМ 01. Творческая художественно-проектная деятельность в области культуры и искусства, МДК 01.02. Средства исполнения дизайн-проектов (Шрифт и шрифтовая композиция).

Цель методических рекомендаций: освоение различных видов шрифтов и их композиционной организации.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

-овладеть необходимыми умениями и навыками при выполнении шрифтов и шрифтовых композиций;

-ознакомиться с приемами работы плакатными перьями, кистью, компьютерно-графическими шрифтовыми и полиграфическими программами;

-освоить изобразительно-выразительные средства исполнения шрифтов и шрифтовых композиций в рекламе, плакате, объявлении;

-разрабатывать различные композиции с использованием шрифтовых вставок.

В структурном отношении рекомендации представляют собой последовательное расположение компонентов практического занятия:

- № практического занятия;
- название раздела (темы)
- цель занятия
- практические задания
- ход выполнения практического задания
- методические рекомендации

Методические рекомендации являются частью образовательной профессиональной программы и составлены на основании рабочей программы профессионального модуля ПМ 01.Творческая художественно-проектная деятельность в области культуры и искусства, МДК 01.02. Средства исполнения дизайн-проектов (Шрифт и шрифтовая композиция). Включают в себя перечень практических заданий, методические рекомендации по их выполнению, вопросы для самоконтроля.

В процессе работы над практическими заданиями студенты получат уметь:

-применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского проектирования;

знать:

-особенности дизайна в области применения;

-теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия;

-методы организации творческого процесса дизайнера;

Они будут активно использоваться в практической профессиональной

деятельности в создании дизайн-проектов.

Формирование навыков исполнения шрифтов и шрифтовых композиций включает групповую форму работы со студентами. При этом обучение направлено на овладение изобразительно-выразительными средствами и приемами исполнения различных видов шрифта и шрифтовых композиций.

Содержание практических заданий носит учебно-творческий характер. Задания составлены с учетом практической направленности занятий и способствуют освоению приемами выполнения шрифтов и шрифтовых композиций, а также освоением техник и технологий, приемов и методов макетирования, графической и цветовой интерпретации шрифтов различной формы.

Тематика и количество часов, отводимых на практические занятия, отражается в рабочей программе профессионального модуля и календарно-тематическом плане.

Перечень компетенций, формируемых при выполнении практических заданий:

Код компетенции	Наименование и содержание общих компетенций
ОК 01.	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.
ОК 02.	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 09.	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Код компетенции	Наименование и содержание профессиональных компетенций
ПК 1.2.	Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовленного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования.
ПК 1.3.	Формировать техническое задание на дизайн-проект. Выполнять поиск решения для реализации технического задания на дизайн-проект.
ПК 1.5.	Осуществлять процесс дизайн - проектирования

Учебным планом на выполнение практических работ обучающихся в процессе освоения профессионального модуля ПМ 01. Творческая художественно-проектная деятельность в области культуры и искусства, МДК 01.02. Средства исполнения дизайн-проектов (Шрифт и шрифтовая композиция) отводится 91 час на 3 курсе.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование тем изучаемого раздела	Практические работы (час)
1.	Тема 2.1. Гротесковые шрифты.	12
2.	Тема 2.2. Академические шрифты	8
3.	Тема 2.3. Рукописные курсивы.	8
4.	Тема 2.4. Декоративные шрифты.	8
5.	Тема 2.5. Буквенные лекала, трафареты.	8
6.	Тема 2.6. Иллюстративное искусство и оформление книги.	6
7.	Тема 2.7. Экслибрис.	6
8.	Тема 2.8. Книжная буквица	6
9.	Тема 2.9. Приемы разработки композиции шрифтов и шрифтовых блоков.	5
10.	Тема 2.10. Информационное объявление. Знаки визуальной коммуникации.	8
11.	Тема 2.11. Композиция плаката.	24
	Всего:	**91**

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Практическая работа № 1-12

Тема 2.1. Гротесковые шрифты.

Цель: освоение приемов написания элементов шрифтов, шрифтовых блоков и шрифтовых композиций по модульной сетке.

В результате выполнения практических заданий студент

освоит:

-пропорции элементов простого рубленого шрифта;
- пропорции и конфигурации элементов узкого рубленого шрифта;
- элементы и пропорции светлого рубленого шрифта;
- пропорции и конфигурации элементов жирного рубленого шрифта.

научится:

-писать плакатными перьями по модульной сетке знаки простого, светлого, узкого и жирного рубленого шрифта;
-компоновать в формате листа шрифтовые блоки и композиции.

Задания:

1. Выполнить элементы шрифтов по модульной сетке: простой, светлый, узкий, жирный.
2. Выполнить шрифтовые блоки по модульной сетке различных видов шрифтов: простой, светлый, узкий, жирный.
3. Выполнить шрифтовые композиции: простой, светлый, узкий, жирный.

Материалы и инструменты: Бумага **(**Формат А-4), тушь, перо, гуашь.

Ход выполнения:

1	Выполнение написания элементов простого рубленого шрифта.
2	Выполнение написания элементов узкого рубленого шрифта
3	Выполнение написания элементов светлого рубленого шрифта.
4	Выполнение написания элементов жирного рубленого шрифта
5	Выполнение простого рубленого шрифта по модульной сетке
6	Выполнение узкого рубленого шрифта по модульной сетке
7	Выполнение светлого рубленого шрифта по модульной сетке.
8	Выполнение жирного рубленого шрифта по модульной сетке.
9	Выполнение композиции шрифтового блока простого рубленого шрифта.
10	Выполнение композиции шрифтового блока узкого рубленого шрифта.
11	Выполнение композиции шрифтового блока светлого рубленого шрифта.
12	Выполнение композиции шрифтового блока жирного рубленого шрифта

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Необходимо рассмотреть начертание различных видов шрифтов и технику их написания. Для освоения искусства шрифтовой графики необходимо ознакомиться с рядом теоретических и практических положений, относящихся к начертаниям букв и цифр различных видов шрифтов.

Поскольку шрифт относится к области искусства, то для овладения им, необходимо наличие не только технического умения (навыков) но и определенного творческого подхода, без которого немыслимо эстетическое восприятие любой шрифтовой композиции. В отечественной письменности, и в частности русской, имеется множество разновидностей шрифтовых гарнитур, отвечающих самым разным вопросам применительно к декоративно-оформительскому искусству.

Ознакомление с начертаниями шрифтов начнем с самых простейших видов. К простейшим шрифтам относятся шрифты рубленные или плакатные (гротеск). Этот шрифт находит применение почти во всех формах наглядной агитации. Начинающему изучать начертание различных видов шрифтов для простоты понимания формы и конструкции букв и цифр предлагается пользоваться модульной сеткой. Модульная сетка представляет собой сетку, состоящую из квадратов, т. е. как бы канаву, по которой можно выполнять построение букв и цифр шрифта. За толщину основного штриха берется модуль (единица измерения), равный ширине одной клетки. Таким образом, по модульной сетке можно брать различные пропорции букв шрифта. Изучение каждого шрифта связано с его особенностями: буквы должны иметь ярко выраженный характер, а сам шрифт должен быть единым по стилю в пределах одной гарнитуры. Буква, взятая из другой гарнитуры и попавшая в текст, будет восприниматься примерно так же, как фальшивая нота в музыкальном произведении. Буквы каждого шрифта делятся на три группы: узкие, нормальные и широкие. К узким буквам относятся Б, В, Г, Е, Р, Ь, Ъ; к нормальным - А, Д, З, И, К, Л, Н, П, Т, У, Х, Ц, Ч, Я, а к широким - Ж, М, О, С, Ф, Ш, Щ, Ы, Э, Ю.Таким образом, сами по себе буквы, имея разные пропорции, создают впечатление разнообразия.

Кроме того, буквы делятся на прямоугольные и округлые. В зависимости от техники начертания шрифты бывают рукописные, их выполняют от руки с помощью плакатных перьев, кисти; рисованные, их выполняют карандашом (а затем буквы заполняются краской).

К рисованным шрифтам относятся также шрифты, выполняемые с помощью трафаретов; рельефно-объемный или гравированный (который выполняют на различных материалах - камне, дереве, металле с помощью специальных инструментов - резцов и пр.). 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 художнику делать соответствующий выбор пропорций букв, т. е. брать не только уже имеющиеся

шрифты, но как бы создавать собственные. Модульная сетка, начерченная для каждой буквы, точно определяет размер каждой буквы. Нетрудно заметить, что буквы, имеющие округления, как, например, Б, В, Р, Ь, в местах округлений немного шире стороны прямоугольника, положенного в основу пропорции этих букв. На второй строчке буквы имеют пропорции чуть шире предыдущих, но не все они вписываются в прямоугольник целиком. Буква А, например, в своей нижней части выходит за стороны прямоугольника, буква З, наоборот немного уже. Целиком вписываются в прямоугольник лишь буквы И, К, Л, Н, П, У. Остальные - Т, Ч - чуть меньше. Все эти изменения размеров букв сделаны с учетом зрительного восприятия, вызванного психофизиологией нашего зрения. Например, вертикальные линии (штрихи) в буквах нам кажутся тоньше горизонтальных, поскольку средняя геометрическая ось не совпадает с оптической. Установлено, что для круглых букв их округлость должна выходить за рамку прямоугольника примерно на 1/20 - 1/30 высоты букв (обычно этот размер берется на глаз). При начертании слов важно учитывать межбуквенных просвет. При сочетании некоторых букв межбуквенных просвет делать не следует.

Написание шрифтовых элементов необходимо начинать по модульной сетке (простой тетрадной странице в клеточку размером 0,5 см х 0,5 см). Целью такого тренинга является постановка руки и закрепление техники и технологии письма. Навык очень ценен в работе со шрифтами. Модуль сетки будет совпадать с размером пера № 4-5 мм. Перо заливает тушь в полость клетки. РЕКОМЕНДУЕТСЯ держать руку с пером более вертикально, сгибая в запястье, всегда опускать перо на бумагу параллельно линии. РЕКОМЕНДУЕТСЯ освоить параметры каждого рубленого шрифта: «простой», «узкий», «светлый». Написание выполняется сверху вниз, справа-налево. «Жирный» шрифт необходимо писать пером размером 10 мм, где перемычки буквы также выполнять данным пером, выполняя движение сверху вниз.

Как только качество выполненных знаков будет соответствовать эстетическим и техническим требованиям, Вы можете перейти к выполнению буквенных знаков на бумаге, без модульного деления. РЕКОМЕНДУЕТСЯ обратить внимание на конфигурацию каждого знака в алфавите и пропорции. В простом рубленом шрифте буквы: А, Б, В, Г, Е, З, И, К, Л, Н, О, П, Р, С, Т, У, Х, Ч, Э, Я - имеют одну ширину, или три штриха. Буквы: Ц, Ъ- имеют ширину три с половиной штриха. Буквы: Ж, Ш, Ы, Ю-пять штрихов, М-четыре штриха, Щ-пять с половиной штриха. Буквы: В, И, П, М, Ш, Щ, Ы, Ж, О, К, Л, Н - являются закрытыми буквами. Буквы: Г, Т - открытые. Остальные буквы в алфавите - полузакрытые. Ширина штриха и пробел имеют одну ширину. Параметры буквенных знаков в рубленом «простом» шрифте-5:3. В рубленом «узком» шрифте – 8:3. В рубленом «светлом» шрифте – 5:3. В конфигурации некоторых буквенных знаков имеет место быть округление штриха: О, Р, А, Л, Ы, Ъ, Э, Ю, Я которое выполняется с заходом пера на половину следующего штриха и плавного сопряжения пером на основной штрих. Все вертикальные

штрихи - основные, а горизонтальные дополнительные. Напишите слово «книга» в двух вариантах. В первом варианте можно заметить, что буква А как бы оторвана от буквы Г, из-за того что между ними сделан такой же межбуквенных просвет, как и между другими буквами. Во втором варианте межбуквенных просвет убран, и слово получилось монолитным. Таким образом, ритм букв в строке может создаваться чередованием оптических полей буквы и межбуквенных просветов. А это значит, что в слове нельзя механически сохранять одинаковые межбуквенных расстояния. С помощью модульной сетки можно будет конструировать форму и пропорции букв алфавита, но, приняв форму одной буквы, например буквы А, следует писать ее в тексте без изменений, а родственные с ней буквы (похожие по начертанию) должны иметь одну форму, например буквы Л, Д. Для округлых букв построение их округлений выполняется радиусом дуг окружностей. Для написания слова или фразы важно сделать правильную разметку букв. Даже опытные художники-шрифтовики, перед тем как выполнить какую-нибудь ответственную надпись, обязательно делают разлиновку строк и разметку ширины букв и промежутков между буквами. Рассмотрим разметку букв в слове «кинозал». Слово состоит из семи букв. Все буквы имеют одинаковую ширину, поэтому разметка здесь несложная. Пропорции букв возьмем 1:2, т. е. ширина равна трем модулям, а высота - шести, промежуток между буквами - одному модулю. Начертим две параллельные прямые, сделаем с помощью циркуля разметку букв, затем начертим модульную сетку. Чтобы не пропустить букву, надо вверху написать мягким карандашом слово «кинозал», поместив каждую букву в отведенное ей место, как показано на рис. 31. Начертив модульную сетку, можно приступать к начертанию слова плакатным пером. В дальнейшем, при достаточном опыте работы, можно не чертить всей модульной сетки, а ограничиться лишь двумя горизонтальными прямыми и разметкой ширины букв и их промежутков. Все остальные штрихи проводят плакатным пером на глаз. Техника работы плакатным пером проста, но требует тренировки руки и глаза. Обычно, когда необходимо сделать надпись плакатным пером, то заранее выбирают ширину плакатного пера и принимают ее за единицу измерения буквы - модуль. Подобрав соответствующий размер плакатного пера, обмакивают его в тушь или гуашевую краску и делают сначала на отдельном листе пробные штрихи. Чтобы не получить кляксы, не следует набирать на перо много туши или краски. Не рекомендуется также проводить плакатным пером дважды по одному месту. Начертание букв плакатным пером осуществляется двумя способами. В одном случае обводятся сначала все вертикальные прямые. Обводка вертикальных штрихов выполняется движением пера сверху вниз; держать его нужно с небольшим наклоном в сторону движения. После высыхания туши движением пера слева направо обводятся горизонтальные штрихи, причем сначала все верхние штрихи, затем средние, нижние, а в последнюю очередь и наклонные. Во втором случае обводка букв производится снизу. Наибольшая трудность здесь состоит в закруглениях букв и цифр. При выполнении закруглений надо перо поставить

почти вертикально и поворачивать его под углом 90. Для этого необходимо сначала немного потренироваться на отдельном листе. В наиболее ответственных для придания шрифту большей строгости и аккуратности буквы обводят плакатным пером с помощью линейки. Одну линейку кладут вниз, а другую сверху нее. Верхнюю линейку сдвигают немного вперед и под ней чертят буквы. В таком случае тушь не подтечет под линейку. Не рекомендуется пользоваться для написания букв плакатным пером тонкими металлическими или тонкими пластмассовыми линейками. Учиться выполнять надписи лучше без помощи линеек. Линейку нужно использовать лишь для разметки строк.

Иллюстративное приложение:

Практическая работа № 13-20

Тема 2.2. Академические шрифты

Цель: используя навыки написания шрифтов освоить композиционные законы размещения в формате листа шрифтовой композиции на декорированном фоне.

В результате выполнения практических заданий студент

освоит:

-элементы шрифтов Средневековья, Эпохи просвещения;

-композиционные приемы размещения шрифтового блока на плоскости формата;

-параметры академического шрифта;

-освоит колористические приемы в сочетании цветовых оттенков в шрифтовой композиции.

научиться:

-выполнять композиционные задачи;

-выполнять шрифтовые работы пером, кистью;

-выполнять орнаментальные вставки, сочетаемые по стилю с типом и видом шрифта.

Задания:

1.Выполнить композиционное размещение и разметку шрифта Средних веков в заданном формате с решением фонового рисунка композиции, осуществив выполнение написания шрифтовой композиции пером, тушью.

2. Выполнить композицию из буквенных знаков разной величины академическим шрифтом, осуществив выполнение размещения и разметки буквенных знаков в заданном формате с фоновым рисунком, отработку элементов декора.

Материалы и инструменты: Бумага **(**Формат А-4), тушь, перо, гуашь.

Ход выполнения:

1	Выполнение композиционного размещения и разметка шрифта средних веков в заданном формате.
2	Выполнение фонового рисунка композиции
3	Выполнение написания шрифтовой композиции пером.
4	Выполнение композиции из буквенных знаков разной величины академических шрифтов.
5	Выполнение размещения и разметки буквенных знаков в заданном формате.
6	Выполнение фонового рисунка композиции.
7	Выполнение написания шрифтовой композиции.
8	Отработка элементов декора

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В Средние века шрифт соответствовал общему стилевому направлению, которое преобладало в искусстве. Изучив пропорции и структуру каждого буквенного знака в шрифте РЕКОМЕНДУЕТСЯ составить несложную композицию из буквенных знаков на плоскости листа, при этом размеры буквенных знаков могут быть разными, но соответствовать параметрам каждого. Композиции могут быть статичными, если буквенные знаки располагать симметрично, или условно симметрично. В композиции с передачей движения, динамичными, могут быть композиционные решения, если в них располагать знаки неравномерно по плоскости формата: одни сгруппировать в одной части листа, а другие редко «разбросать» по остальному фону. Выполнять написание шрифтовых буквенных знаков можно не только тушью и пером, но и прибегать к использованию заранее сбалансированных по цветовому сочетанию красочных колеров. Готовые колера позволят качественно выполнять покраску необходимой поверхности. Познакомимся с формой и конструкциями букв и цифр академического шрифта. Этот шрифт является одним из красивейших образцов русского алфавита и широко применяется в художественнооформительских работах.

Простота и строгая четкость формы букв придают ему красоту и удобочитаемость. В учебных целях шрифт выполнен с помощью модульной сетки, которая позволяет наглядно увидеть особенности начертания каждой буквы, цифры и сравнить их между собой. Ширина букв неодинакова и берется в зависимости от формы буквы. Например, наименьшую ширину - 4,5 модуля имеет буква З. Буквы Б, В, Г, Е, И, Н, П, Р, Ч имеют ширину пять модулей, т. е. пропорция их состовляет отношение 5:8. Буквы Э, Ц - 5,5 модуля. Буквы А, Л, Т, У, Ц, Ъ,О, Я - 6 модулей (6:8). К более широким буквам относятся Ж, Ф, Ш, Ы, Д - 7 модулей. Самые широкие это - Ю, Щ - 7,5 модулей. Некоторые буквы, такие, как Д, Л имеют форму равнобедренного треугольника, вершина которого выходит за рамку модульной сетки. На модульной сетке наглядно показано, как определяется вершина треугольника для букв А, Д, Л. У букв Б, Г, Е, Ъ закругление верхних элементов дуги окружности радиусом, равны 1,5 модуля. Округление нижних элементов у букв Д, Ц, Щ, а также средних штрихов у букв Е и Э выполняется радиусом, равным одному модулю. У буквы «Т» скругление верхней части производится радиусом, равным двум модулям. Буква З имеет верхнюю часть немного уже нижней, и поэтому толщина обводки верхней части чуть меньше нижней. Буквы О, С, Э, Ю имеют оваль ную форму. В верхней и нижней части толщина обводки букв равна 1:8 модуля, а в средней части постепенно образуется наплыв, самая широкая часть которого находится в середине буквы и равняется одному модулю. Построение остальных букв нетрудно понять по модульной сетке. Чередование широких и тонких штрихов в шрифте создает определенное ритмическое отношение между элементами буквы и используется художником при создании шрифтов разной контрастности и различного рисунка. В некоторых случаях художник меняет по необходимости пропорции букв шрифта. Тогда строят прямоугольник с нужным соотношением сторон. Внутри прямоугольника наносят модульную сетку. Число ее делений по ширине и высоте должно соответствовать принятому числу модулей для взятой буквы данной разновидности шрифта. Архитектурный шрифт, или шрифт зодчего, отличается строгостью и изящностью букв и цифр. Его применяют при выполнении надписей на инженерных или архитектурных проектах (чертежах). Тексты, написанные архитектурным шрифтом, можно встретить так же на архитектурных памятниках (например, название станций метро, на мемориальных досках и др.). Соотношение толщины штрихов основного и дополнительного равняется отношению 1:2. Толщина засечек равна четверти модуля, а ширина их - трем модулям. Скругления засечек выполнены радиусами, равными от одного до трех модулей в зависимости от формы буквы. Далеко не все буквы имеют одинаковую ширину, что придает шрифту некоторую динамичность. Цифры архитектурного шрифта имеют различную высоту. Например, высота цифр 1, 2, 4, 0 и № составляют восемь модулей, т. е ниже принятой высоты шрифта. У остальных цифр высота больше. Они равны 10 или 10,5 модуля. Цифры 6 и 8 подняты, а цифры 3, 5, 7, 9 опущены на два или 2,5 модуля. Цифра 0 имеет

форму овала с отношением осей 8:7. При написании текстов архитектурным шрифтом расстояние между строками берут не менее высоты буквы. На рис. 46 приведен пример выполнения надписи архитектурным шрифтом. Иногда чертежи архитектурных проектов подписывают архитектурным шрифтом, совсем непохожим на предыдущий. Буквы шрифта узкие, вытянутые, с пропорциями 1:5, не имеет засечек. Толщина обводки всех букв одинаковая, как у плакатного шрифта. Этот шрифт требует четкости начертания букв и цифр. При выполнении надписей этим шрифтом расстояние между буквами не следует брать слишком маленьким, так как буквы будут сливаться. В данном примере модульная сетка по сравнению с предыдущими резко отличается тем, что за модуль принята толщина штриха составляет одну треть модуля. Шрифт красив, прост в начертании и хорошо читаем. Этот шрифт, хотя и называется архитектурным, не относится по графическим признакам к шрифтам типа антиква.

Иллюстративное приложение

Практическая работа № 21-28

Тема 2.3. Рукописные курсивы.

Цель: освоение приемов написания рукописных курсивов.

В результате выполнения практических заданий студент
освоит:
- приемы написания курсивных шрифтов по модульной сетке;
- приемы написания курсивных шрифтов без модульной разметки.

научиться :
- выполнять шрифты пером и кистью

Задания:

1.Выполнить графическое изображение простого курсива по строкам.
2. Выполнить буквенную виньетку сложным курсивом.

Материалы и инструменты: бумага (формат А-4), тушь, перо, гуашь.

Ход выполнения:

1	Выполнение графического изображения простого курсива по строкам.
2	Написание шрифтовой композиции простого курсива.
3	Выполнение композиции курсива перьями на заданном формате
4	Выполнение буквенной виньетки сложным курсивом
5	Выполнение размещения композиции курсива Древнерусского шрифта
6	Разметка буквенных знаков
7	Выполнение написания в цветном исполнении
8	Разработка декора, орнамента в шрифтовой композиции

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Курсивные шрифты отличаются от рубленых шрифтов из группы гротесковых тем, что могут выполняться не только пером, но и кистью тушью или красками. В курсивах часто применяются наклонное направление написания знаков. Курсивы похожи на подчерк, выполняемый в начальных классах в прописях. Постановка руки и нажим влияют на эстетику знака. Сильный нажим даст жирную линию, необходимо зрительно соразмерить пропорции тонкой и жирной линии. Этому способствуют эстетические характеристики буквенного знака.

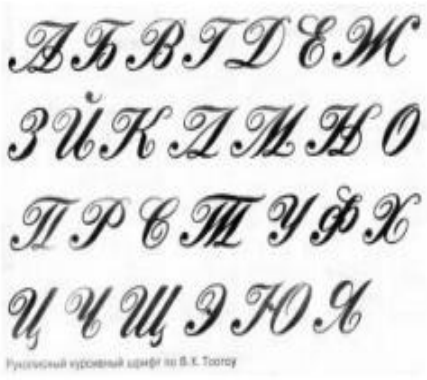
Для исполнения РЕКОМЕНДУЕТСЯ провести косые направляющие параллельные линии через весь формат листа с тем, чтобы штрихи буквенных знаков были параллельно наклонными и под одним углом. Угол наклона 70 градусов. Иногда прибегают к другим показателям угла наклона, поскольку свой подчерк недостаточно имеет наклон. После написания шрифта, тонкие разметочные линии удаляются ластиком.

Курсивные шрифты, в том числе и древнерусская клинопись отличаются от рубленых шрифтов тем, что могут выполняться не только плакатным плоским пером, но и кистью, материалом может служить тушью или красками. Постановка руки, повороты руки во время движения пера и нажим влияют на эстетику знака. Сильный нажим даст жирную линию, необходимо зрительно соразмерить пропорции тонкой и жирной линии. Этому способствуют эстетические характеристики буквенного знака. Древнерусские шрифты как правило используются в афишах, плакатах, содержание которых неразрывно связано с историей Древнего мира Руси, национальными особенностями костюма, прикладных народных видов искусств.

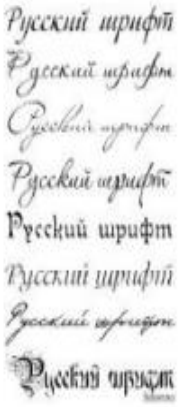
Перо РЕКОМЕНДУЕТСЯ держать под углом в 45 градусов и параллельно листу бумаги. При прикосновении красочного слоя при написании образуется клин, далее движение может быть длительным, затем перо

развернуть параллельно по направлению к строке и появляется утолщение линии штриха, далее движение руки опять возвращается в первоначальное положение, таким образом, линия штриха становится фигурной с расширением в средней его части

Иллюстративное приложение:

Практическая работа № 29-36

Тема 2.4. Декоративные шрифты.

Цель: освоение приемов композиционной организации афиши с использованием декоративных видов шрифтов в компьютерно-графической форме исполнения; освоение приемов выполнения театрального плаката со шрифтовой вставкой

В результате выполнения практических заданий студент
освоит:
-композиционные приемы;

-приемы работы в графической программе

научиться :

- использовать декоративные шрифты в эскизе афиши.

Задания:

1. Осуществить разработку эскиза афиши с использованием декоративных шрифтов.
2. Осуществить разработку эскиза театрального плаката с использованием декоративного шрифта в цветовом решении (формат А-3, гуашь). Возможен вариант компьютерно-графического решения театрального плаката.

Материалы и инструменты: бумага (формат А-4), гуашь (возможна компьютерно-графическая форма исполнения)

Ход выполнения:

1	Разработка эскиза афиши с использованием декоративного шрифта.
2	Выполнение разметки и размещения шрифтовой композиции и изобразительного элемента.
3	Выполнение колористической и композиционной задачи
4	Исполнение шрифтовой композиции
5	Разработка эскиза театрального плаката с использованием декоративного шрифта
6	Выполнение разметки и размещения шрифтовой композиции и изобразительного элемента
7	Выполнение колористической и композиционной задачи.
8	Исполнение шрифтовой композиции.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

. Декоративные виды шрифтов часто используют для украшения страницы, выделения (акцента) на определенном знаке с целью придания особого статуса изобразительному элементу. В декоративных шрифтах используют приёмы стилизации, трансформации знака.

Прежде чем приступить к выполнению шрифтовой композиции, РЕКОМЕНДУЕТСЯ выполнить фон плаката, афиши, рекламного плаката. Фон по бумаге следует выполнять акварельными или гуашевыми красками. На акварельную краску тушь, гуашь ложится хорошо, но по гуаши выполнять тушью не следует. По гуаши гуашевыми красками работать также очень сложно, поскольку краска меловая и предыдущий слой при нажиме пера снимается.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ в фоновый слой гуаши добавить клей (ПВА, казеин), тогда поверхность станет плотной. При составлении композиции текста художники применяют декоративные шрифты, т. е. шрифты украшенные

рисунком или орнаментом, что придает им своеобразную форму. Однако следует заметить, что создавать новые варианты шрифтов можно лишь тогда, когда прочно усвоены основы начертания. Кроме прямых шрифтов, в декоративно-оформительском искусстве применяют курсивные (наклонные) шрифты. Наклонив буквенные знаки на 75, можно получить варианты курсивных шрифтов. Буквы курсивных шрифтов пишут отдельно друг от друга и вместе. Иногда соединение букв в курсивном шрифте ухудшает удобочитаемость шрифта. При одинаковой толщине обводки штрихов курсивный шрифт пишут стеклянными трубочками. фломастером и чертежными перьями «редис». Курсивные шрифты применяют чаще всего в сочетании с прямым плакатным шрифтом (например, в стенных газетах). Буквы курсивных шрифтов пишут также плакатными перьями, а также плоско отточенными палочками. Варианты курсивных шрифтов огромны, и возможности для составления собственных разновидностей курсивных шрифтов неограничен. Красота шрифта заложена в самой конструкции буквы, в умении найти гармоническое сочетание размеров ее частей.

Рукописный курсивный шрифт обладает преимуществом, так как он наиболее доступный в написании и самый скорый. Его обычно пишут ширококонечным пером («рондо»), сохраняя при этом постоянное положение руки и глаз по отношению к листу бумаги. Штрих выполняют сразу, без изменения угла наклона. Штрихи пишут сверху вниз и слева направо. Для написания тестов ширококонечным пером лучше всего использовать гладкую белую бумагу. Изучив графические признаки разных шрифтов, можно, пользуясь ширококонечным пером, выполнять шрифт любой группы, а также свой собственный. Рассмотрим следующую группу шрифтов, относящуюся к контрастным шрифтам. Эта группа носит общее название «антиква». К разновидности антиквы относятся академический шрифт, который имеет несколько вариантов, а также архитектурный, или шрифт зодчего. Буквы и цифры этих шрифтов в большинстве своем имеют вверху и внизу засечки. Рисунок засечек представляет собой некоторую сложность при начертании букв.

Декоративные виды шрифтов часто используют для украшения страницы, выделения (акцента) на определенном знаке с целью придания особого статуса изобразительному элементу. В декоративных шрифтах используют приёмы стилизации, трансформации знака.

Прежде чем приступить к выполнению шрифтовой композиции, РЕКОМЕНДУЕТСЯ выполнить фон плаката, афиши, рекламного плаката. Фон по бумаге РЕКОМЕНДУЕТСЯ выполнять акварельными или гуашевыми красками. На акварельную краску тушь, гуашь ложится хорошо, но по гуаши выполнять тушью не следует. По гуаши гуашевыми красками работать также очень сложно, поскольку краска меловая и предыдущий слой при нажиме пера снимается. Следует в фоновый слой гуаши РЕКОМЕНДУЕТСЯ добавить клей (ПВА, казеин), тогда поверхность станет плотной. Чаще всего декоративные виды шрифтов используются в плакатах и афишах. Театральный плакат самый

демократичный из всех видов плакатов потому, что он посвящен искусству.

Плакат - один из древнейших видов визуальной рекламы. Ещё в Древнем Египте создавались изображения, информирующие о сбежавших рабах, торговых предложениях и рисунки на другие темы. Их схожесть с современными плакатами весьма условна. Дизайн плакатов - особое направление в полиграфическом дизайне. Создать хороший дизайн плаката крайне трудно. В одном изображении должны присутствовать сюжет, интрига, эмоциональное напряжение, побуждение к действию и целостность формы. Или, по крайней мере, плакат должен доставлять зрителям эстетическое наслаждение. Из-за больших размеров дизайн плакатов имеет определенную сложность. Критическое значение приобретает качество изобразительного материала. Все неточности и недоработки, допущенные в процессе разработки дизайна плаката (в частности, неточная ретушь фотографий, неправильная цветокоррекция, нарушение алгоритмов цветоделения и т.п.) сразу же становятся заметны при полиграфическом изготовлении. Больше значение в организации внимания зрителя имеет взятый ритм, который может принимать самые разнообразные формы, отражая смысловую функцию плаката. В оформлении ритм направлен на соединение частей и элементов, на придании им общности. Но в то же время он может и разъединять эти части, если это необходимо для выражения определенной идеи. Аналогично ритм действует и при создании напряжения в какой-либо области композиции: создавая напряжённость, он одновременно может и разряжать её. Ритмичность в плакате является фактором, который в большинстве случаев определяет композиционный строй произведения. При восприятии композиции в плакате важен и композиционный центр. Для того чтобы повысить внимание зрителя, центр прорисовывается подробнее, в нем устанавливается такая мера контраста, которая не будет утомлять зрителя. Тогда наиболее важная информация плаката сосредотачивается в композиционном центре и воспринимается намного лучше Театральный плакат, в отличие от рекламного плаката, не может быть оформлен слишком вульгарно и пестро. Вместо этого художник может схватить наиболее выразительный момент начавшегося, но не завершенного движения какой-либо театральной постановки и зафиксировать его. Считается, что чаще всего восприятие плаката начинается с центра композиции, после чего взгляд переводится на остальные части. При разработке серии плакатов РЕКОМЕНДУЕТСЯ взять за основу оформления принцип «окна на подложке», где окно - это композиционный центр. При восприятии композиции в плакате важен и композиционный центр. Для того чтобы повысить внимание зрителя, РЕКОМЕНДУЕТСЯ центр прорисовывать подробнее, в нем устанавливается такая мера контраста, которая не будет утомлять зрителя. Тогда наиболее важная информация плаката сосредотачивается в композиционном центре и воспринимается намного лучше. Считается, что чаще всего восприятие плаката начинается с центра композиции, после чего взгляд переводится на остальные части. Затем зритель снова возвращается к композиционному центру. Именно в такой

последовательности происходит рассматривание всех частей композиции. Но на практике очередность восприятия в плакате может быть совершенно любой, так как зависит от знаний человека, его жизненного опыта и т.д. Важно, чтобы время восприятия каждой части не было слишком долгим или чрезмерно коротким. Та часть, которая не способна удержать на себе внимание достаточно длительное время, не будет способствовать раскрытию содержащейся в ней информации. Когда же одна часть композиции слишком долго удерживает на себе внимание, а другая почти не задерживает его, нарушается последовательность восприятия, и целые области композиции выпадают из поля зрения.

Иллюстративное приложение:

Практическая работа № 37-44

Тема 2.5. Буквенные лекала, трафареты.

Цель: освоить приемы изготовления сложного трафарета

В результате выполнения практических заданий студент
освоит:
-приемы изготовления буквенных трафаретов;
-приемы расчета текста в плакате, лозунге;

-приемы выполнения трафарета буквицы для книжной графики

научиться

-выполнять трафареты буквицы;

-изготавливать лекала;

-изготавливать трафарет для графических работ

Задания:

1. Осуществить разработку эскиза трафарета буквицы с изобразительным элементом

Материалы и инструменты: бумага (формат А-4), тушь

Ход выполнения:

1	Разметка шрифта на формате трафарета
2	Изготовление трафарета из бумаги (пленки).
3	Выполнение трафарета
4	Разработка эскиза трафарета буквицы с изобразительным элементом.
5	Разметка шрифта на формате трафарета
6	Размещение изобразительного элемента
7	Изготовление трафарета из бумаги (пленки).
8	Выполнение трафарета

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Выполнение шрифтов большого размера всегда вызывают большие трудности, необходимо в таких случаях прибегать к трафаретам. Трафареты бывают и в продаже, но как всегда они могут не подойти по размеру в данной композиции плаката, или афиши. Трафарет можно изготовить из бумаги, полиэтиленовой плёнки, картона, пластика. Бумагу для трафарета РЕКОМЕНДУЕТСЯ покрыть быстросохнущим лаком, тогда она станет прочной после высыхания и по ней можно вырезать даже очень сложные конфигурации шрифтовых знаков. Для того, чтобы его изготовить, необходимо осуществить разметку шрифта, или буквицы, а также изобразительного элемента таким образом, чтобы были ясны и выделены перемычки между предполагаемыми врезами, тогда использовать трафарет будет удобно мягким тампоном, кистью. Трафарет РЕКОМЕНДУЕТСЯ покрыть для прочности олифой, дать высохнуть. Трафареты хорошо изготавливать из полиэтиленовой пленки, она эластична и прочна. Трафарет РЕКОМЕНДУЕТСЯ очень плотно прижимать к рабочей поверхности и печать осуществлять тампоном из поролона, жёсткой кистью. После снятия трафарета, необходимо подправить основные линии контура и заполнить недостающие перемычки. Лекала необходимый компонент в исполнении лозунгов ручным способом. Лекала представляют собой силуэт буквы данного (выбранного) шрифта с его

параметрами и определенного размера для написания большого лозунга или плаката.

Иллюстративное приложение:

Практическая работа № 45- 54

Тема 2.6. Иллюстративное искусство и оформление книги.

Цель: осуществлять проектные разработки оформления книги.

В результате выполнения практических заданий студент

освоит:
-приемы выполнения эскизных разработок по оформлению книги и книжной иллюстрации с текстовыми вставками;
-графические компьютерные приемы выполнения эскизов оформления книги;
-приемы композиционных и колористических решений в книжной графике;
-приемы выполнения презентаций.

научиться:
-выполнять эскизные варианты в черно-белом и цветном вариантах;
-сочетать стили шрифтов и стили изображений в книжной график;
-выполнять презентации своей творческой деятельности.

Задания: осуществить разработку и выполнение эскиза оформления книги (обложка, иллюстрации) в графике (или компьютерной графике), подготовить презентацию проекта оформления книги. Формат А-4.

Ход выполнения:

1	Разработка эскиза оформления книги.
2	Выполнение эскиза в графике (или компьютерной графике).
3	Разработка эскиза обложки книги
4	Выполнение эскиза обложки книги (возможен вариант компьютерного исполнения).
5	Разработка эскиза иллюстрации книги

6	Выполнение композиционной и колористической задачи в эскизе.
7	Выполнение эскиза иллюстрации книги (возможен вариант компьютерного исполнения).
8	Подготовка презентации оформления книги

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Прежде, чем выполнять иллюстрации к литературному произведению, необходимо понять содержание произведения, затем наметить план разработки выразительных средств создания отдельных элементов и образов. Затем сконцентрировать внимание на основном замысле литературного источника. Образ изобразительный должен отвечать литературному описанию. Если строго выполнять все характеристики, то и художественный образ будет выразителен. Оформление книги неразрывно связано с техникой её изготовления. Каждое новое изобретение (книгопечатание, различные его способы от ручного станка до цифровой печати) влекло за собой изменение внешнего облика книги. Поэтому невозможно историю оформления книги рассматривать отдельно от истории книгопечатания и истории книги вообще.

В современных условиях можно выделить три этапа оформления книги:

1) разработка макета;

2) вёрстка;

3) разработка внешнего оформления.

Дизайнер получает рукопись с уже внесенной в неё правкой. Ознакомившись с текстом будущей книги, он разрабатывает её макет: выбирает обрезной формат, формат полосы (или конструирует модульную сетку), шрифт, интерлиньяж и кегль, стиль спусков и заголовков, специальных страниц (шмуцтитул, содержание) и т. д. Главными задачами книжного дизайнера являются удобство читателя и художественное выражение смысла текста. Эти идеальные задачи, как правило, корректируются общей стилистикой издательства, его маркетинговой политикой, пожеланиями заказчика. Часто бывает и так, что формат и объём книги заранее установлены договором издателя с автором. Затем следует этап вёрстки, во время которого страницы будущей книги заполняются текстом по изготовленному макету. Если в издательстве принято разделение труда или макет выполнен приглашенным дизайнером, то вёрсткой занимается специальный сотрудник. Иногда вёрсткой книги занимается дизайнер, выполнивший её макет. Он же оформляет титульный лист, обложку (суперобложку), выбирает тип переплета и покровный материал.

Офоорт, также аквафорте (итал. acquaforte) — разновидность гравюры на металле, техника станковой графики глубокой печати, позволяющая получать оттиски с печатных форм («досок»), в процессе работы по созданию изображения.

Ксилографоия (др.-греч. ξύλον «дерево» + γράφω «пишу, рисую») — вид печатной графики, гравюра на дереве, древнейшая техника гравирования по дереву или оттиск на бумаге, сделанный с такой гравюры.

Гравюра (от франц. gravure): 1) печатный оттиск на бумаге (или на сходном материале) с пластины («доски»), на которой нанесён рисунок; 2) вид искусства графики, включающий многообразные способы ручной обработки «досок» и печатания с них оттисков. Нередко к гравюре относят и литографию («плоская гравюра»), создани екоторой не связано с процессами гравирования. Гравюра использует прис ущие графическим искусствамсредства художественной выразительности (контурная линия, штрих, пятно, тон, иногда цвет) и применяется вхарактер ных для графики целях для выполнения иллюстраций, шрифта и украшени й в книгах и других печатных изданиях, альбомов, станковых листов (эстампов), лубков, листовок, экслибрисов, произведенияприкладного назначения и т. д. Специфические особенности гравюры заключаются в её тиражности (т. е. ввозможности получать значительное число равноценных оттисков), а также в её своеобразной стилистике, связанной с работой в более или мене е твёрдых материалах.

Линогравюра — это гравирование на линолеуме, печатная форма для так называемой высокой печати. Возникла линогравюра на рубеже XIX-XX веков с изобретением линолиума.

Иллюстративное приложение:

Практическая работа № 55-60

Тема 2.7. Экслибрис.

Цель: освоение приемов разработки и выполнения экслибриса

В результате выполнения практических заданий студент должен
освоит:
-историю возникновения экслибриса, его стилевые особенности;
-особенности выполнения экслибриса графическими средствами: ксилография, линогравюра.
научиться
-выполнять эскизы экслибриса на заданные темы графическими материалами: карандаш, тушь, перо; -выполнять ксилографическую графику и печать.

Задания:

1. Осуществить эскизную разработку экслибриса и выполнить тушью, пером. Формат 5см х 5 см. 5 вариантов. Возможен вариант гравирования по линолеуму, печать

Ход выполнения:

1	Разработка эскиза экслибриса в графике (карандаш).
2	Разработка эскиза в заданном формате.
3	Выполнение эскиза в графике.
4	Выполнение калькирования
5	Выполнение перенесения рисунка на линолеум.
6	Исполнение гравирования резцами
7	Выполнение мелких элементов и шрифта на гравюре
8	Исполнение печати

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Экслибрис (Ex ' Libris) в переводе с латинского означает «из книг» и принадлежит владельцу книги, а не издателю. Экслибрис –книжный знак,

который символизирует область знаний, занятий, увлечений самого владельца книги, а не передает сюжетную линию содержания произведения.

Экслибрис – миниатюрная графика. Графический рисунок малого размера может являться гравюрой, выполненной в разных технологических приемах: ксилография, линогравюра, офорт. Ксилография-гравюра с деревянной доски. На доске РЕКОМЕНДУЕТСЯ вырезать рисунок, предварительно нанесённый на нее, углубляя древесину. Затем типографская краска наносится на доску, накладывается лист бумаги и производится печать. Линогравюра-гравюра, полученная с линолеума. Линолеум очень мягкий материал и резать его просто, но грани получаются не слишком четкие.

Офорт-гравюра с медной пластинки. Медь покрывают кислотно защитным лаком, затем наносится рисунок, процарапывается иглой. Пластинка помещается в серную кислоту для травления, т.е. для углубления царапины. Далее РЕКОМЕНДУЕТСЯ прокатать валик с типографской краской, положить бумагу и прокатать литографским камнем. Оттиск получается точным и тонким. Эскизные варианты следует выполнять также в миниатюре (не более 5х5 см), тушью, тонким пером по заранее разработанному эскизу.

Иллюстративное приложение:

Практическая работа № 61-66

Тема 2.8. Книжная буквица

Цель: освоение приемов разработки иллюстративной буквицы с изобразительным элементом с декоративными видами шрифтов в компьютерно-графическом исполнении

В результате выполнения практических заданий студент

освоит:

- композиционные приемы книжной графики;
-компьютерно-графические программы;

научиться:

-выполнять цветовой эскиз буквицы на заданном формате в компьютерно-графической программе.

Задания:

1. Осуществить разработку и выполнение эскиза буквицы в графике с изобразительным элементом с использованием декоративных видов шрифта (компьютерная версия). Формат А-4, печать цветная

Ход выполнения:

1	Разработка эскиза буквицы в графике.
2	Решение композиционной задачи исполнения эскиза буквицы.
3	Решение колористической задачи исполнения эскиза буквицы
4	Выполнение масштабирования композиционного решения на заданный формат
5	Исполнение буквицы в цвете (выполнение подмалевка).
6	Выполнение колористической задачи.
7	Отработка мелких деталей и элементов композиции буквицы
8	Выполнение оформления композиционного решения буквицы

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Буквицы украшали каждую страницу старинных книг (фолиантов). Если Вы рассмотрите иллюстрации к русским сказкам, то, несомненно, увидите заглавные, красочно украшенные изобразительными элементами и орнаментом, буквицы, где начало каждой страницы книги всегда оформлены в русском стиле (вязью).

Буквица - вместилище целого мира фантазий и представлений о сюжете книги. Замысловатые узоры, картины природы, быта, многофигурные композиции. В современном оформлении книги используются разнообразные приёмы, мотивы и сюжеты.

Буквицу РЕКОМЕНДУЕТСЯ выполнять как акварельными, так и гуашевыми красками, а также цветной тушью. В современной графике используются различные приёмы и техники выполнения от простого линейно-тонового до многоцветкового рисунка, и до живописных приемов. Ваша фантазия, знание текста и умение подскажет реальное выполнимое решение.

Иллюстративное приложение:

Практическая работа № 67-71

Тема 2.9. Приемы композиции шрифтов и шрифтовых блоков

Цель: освоение композиционной организации шрифта в баннере, лозунге, шрифтовом плакате.

В результате выполнения практических заданий студент
освоит:
- композиционные приемы выполнения баннера;
-особенности выполнения баннера, расчет, разметка, печать, стилистика;
-приемы компьютерной графики выполнения баннера.
научиться:
-выполнять эскизы баннеров для уличной рекламы.

Задания:
1. Разработать эскиз баннера в графике и цвете для брандмауэра здания.

Возможны компьютерные разработки и варианты. Формат А-4

Ход выполнения:

1	Разработка эскиза баннера в графике.
2	Разработка цветовых вариантов эскиза композиции баннера.
3	Выполнение баннера.
4	Разработка эскиза баннера с привязкой к фасаду здания в масштабе (компьютерная версия).
5	Выполнение баннера.
6	Возможны компьютерные разработки и варианты

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Баннер актуален в современном оформлении городского пространства. Он привлекает внимание размером шрифта, конфигурацией, читаемостью. РЕКОМЕНДУЕТСЯ научиться рассчитывать шрифтовые вставки в размер баннерной ткани. Расстояние от краёв до шрифтового блока должно быть равным ширине самой широкой буквы в алфавите (ш), поскольку такие параметры будут способствовать визуальному благоприятному восприятию. Если Вы овладели компьютерными шрифтами, то следует выполнять те же требования. Композиция в плакате, лозунге, афише является главным основополагающим принципом решения.

Иллюстративное приложение:

Практическая работа № 72- 79

Тема 2.10. Информационное объявление. Знаки визуальной коммуникации

Цель: освоить приемы композиционной, графико-цветовой организации в информационном объявлении.

В результате выполнения практических заданий студент
освоит:
-приемы выполнения объявления и размещения теста с выделением основных опорных слов в эскизе

научиться:
-выполнять текстовые и иллюстративно - графические объявления

Задания:

1. Осуществить разработку и выполнение эскиза композиции информационного объявления.
2. Осуществить разработку в компьютерно-графическом и ином выражении серию знаков визуальной коммуникации для образовательного учреждения. Формат А-4, 3-4 знака в черно-белом или цветном варианте. Печать. Темы: Спорт, Олимпиада, Фимия, Физика, Литература, Математика

Ход выполнения:

1	Разработка эскиза композиции объявления.
2	Выполнение размещения теста с выделением основных опорных слов в эскизе
3	Исполнение эскиза композиции объявления в заданном формате.
4	Разработка эскизов знаков визуальной коммуникации для проведения спортивной Олимпиады (спортивного комплекса).
5	Выработка стилистики знаковых изображений в эскизе.
6	Выполнение стилизации изобразительных элементов и шрифта.
7	Выполнение цветовой и пластической задачи в эскизе композиции.
8	Выполнение эскиза знаков. (Возможна компьютерная версия)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В современном мире, когда человек очень занят делами, но существует необходимость быть информированным, следует помнить о закономерностях выполнения текстового объявления, размеров и форматов.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ текст объявления разбить на информацию - выразительную часть и информацию - второстепенного значения. Так будет проще закомпоновать шрифтовой блок в заданный формат. Формат объявления всегда горизонтальный, поскольку текст в таком расположении, прочитывается быстрее. Ключевое слово должно быть в два раза больше по размеру и конфигурация его выразительна. Рубленые шрифты подходят в таких случаях как нельзя лучше, они читаются даже с большого расстояния. Расположение шрифта должно быть симметричным, по оси листа (по центру). Эффективность средств наглядной агитации, ее визуальное восприятие зависят от наглядности содержательной структуры информации. В комплексном художественном оформлении, имеющем чаще всего многоцелевое назначение, особую роль играет умение связывать воедино компоненты разнообразного содержания с одновременным выделением главного. Наглядная структура отражает внутреннюю структуру текстов, обеспечивает удобство восприятия различных

по назначению и значению компонентов, способствует быстрому выявлению зрителем наиболее важной информации, подводя его, таким образом, к прочтению и усвоению всего материала. Наглядная структура раскрывает «архитектуру» комплексного оформления, начиная с общего зрительного охвата произведения вплоть до восприятия наименьшего элемента структуры (раздел оформления, ограниченный одной темой или рубрикой). Такой диапазон охвата зрителем произведения составляет наглядную макроструктуру оформления. От нее следует отличать микроструктуру, которая отражает взаимосвязи между компонентами, составляющими отдельный элемент макроструктуры. Наглядная структура есть не что иное, как композиционный строй художественно-выразительной формы, в которой передается содержание той или иной информации. Удачно разработанная наглядная макроструктура остается неизменной в течение довольно длительного времени и служит хорошим стимулом восприятия, так как принцип постоянства структуры отвечает привычкам и ожиданиям зрителя, а также облегчает процесс выявления и усвоения искомой информации. Решая эту задачу, художнику следует обращать внимание на то, чтобы постоянное оформление не вызывало чувства монотонности, а каждый тематический раздел, имея индивидуальную трактовку, не нарушал цельности структуры всего оформления. Основные тематические разделы, как правило, имеют свои наименования в виде самостоятельных оглавлений или рубрик. Для их графического выражения служат заголовочные шрифты. С целью обеспечения стилевого единства между компонентами шрифтового оформления заголовки, подзаголовки и тексты преимущественно выполняются шрифтами какого-то одного типа, но различаются по начертанию, плотности или насыщенности. Это дает необходимый диапазон выделительных возможностей и смысловых акцентировок при построении той или иной текстовой информации.

Выделение заголовков тематических разделов комплексного оформления по типу рубрикаций - один из наиболее выразительных приемов смысловой акцентировки информации. Рубрике, обладающей литературной выразительностью, легче придать графическое своеобразие, дополнить ее такими немаловажными ориентирами, как знак, эмблема, декоративная и сюжетно-тематическая заставка или композиция. Однако как рубрики, так и простые оглавления должны нести в своем начертании экспрессивно-смысловой заряд, подсказывающий в той или иной мере раскрытие последующего содержания письменных текстов. Оставаясь неизменными, как элементы макроструктуры, они локализируют внимание зрителя и позволяют быстро найти нужный тематический раздел. Они же служат началом микроструктуры - наиболее подвижной, легко заменяемой части художественного оформления. В отличие от заголовочных текстовые шрифты в большей степени рациональны и просты по форме. Это отвечает главному требованию - удобочитаемости шрифта. Однако «деловой» характер рисунка текстовых шрифтов не должен стать причиной монотонности, особенно при большом объеме информации. В данном случае наглядность микроструктуры

может достигаться путем композиционных вариаций построения письменного сообщения.

Средства, с помощью которых художник может добиться графической наглядности при представлении информации, можно разбить на четыре группы:

1) выделение положением текста и составляющих его частей (выделение из общего текста, вынесение за его рамки или повторение вне текста ключевых слов, основной идеи, важных результатов, выводов, цифр и других ориентиров);

2) цвет (выделительный цвет, многокрасочность и т. п.);

3) шрифтовые знаки (например, курсив, шрифт другого размера, различная насыщенность шрифта, иллюзорно-объемный шрифт);

4) материал (фактура или цвет фона, рельефно-объемный шрифт и т. д.).

Наглядность зависит от читаемости форм шрифтовых знаков, которые образуют слова, строчки и абзацы, от их гармонии с материалом носителя информации. Она определяет, насколько легко, точно и быстро совершается процесс зрительного восприятия текста.

Иллюстративное приложение:

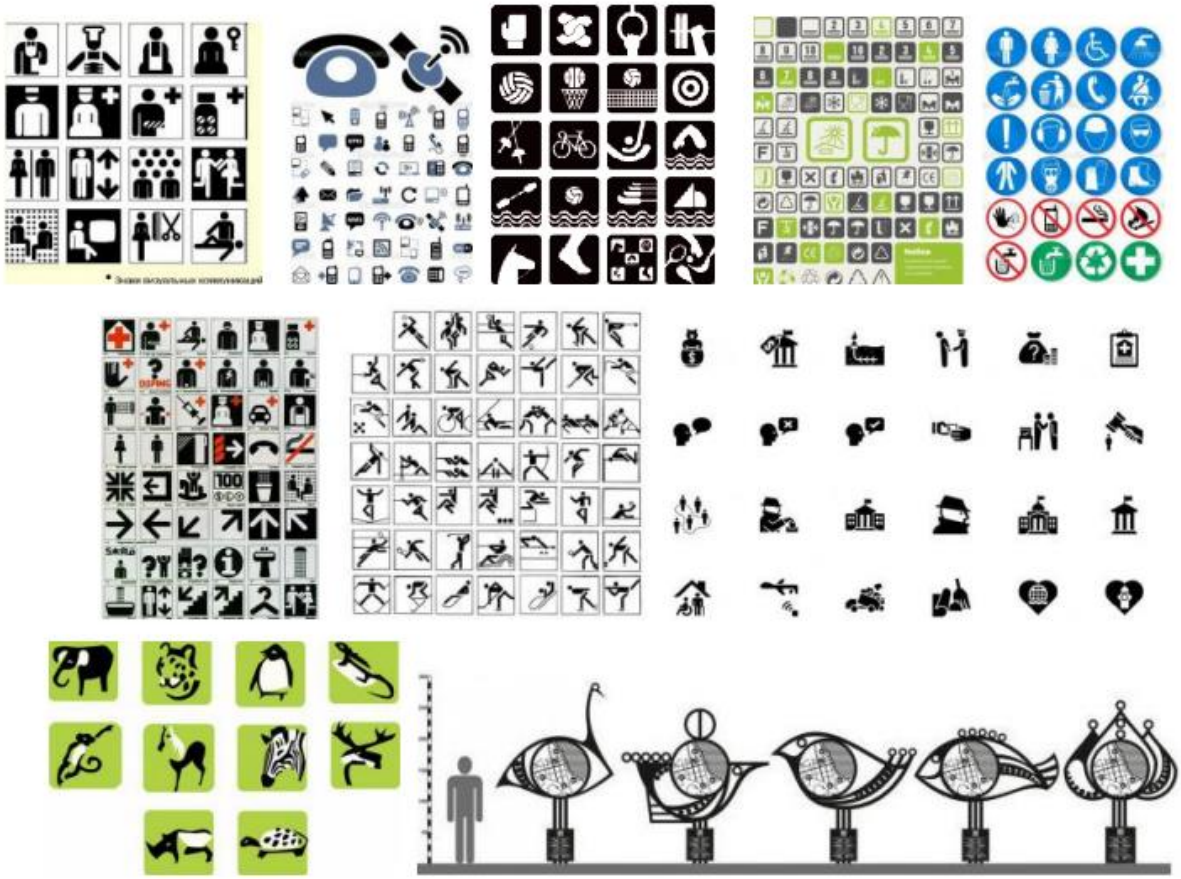

Закон развития формы в шрифте предопределяется повторением таких пар противоположностей, как округлый - угловатый, широкий - узкий, большой - маленький, контрастный - нюансный и т. п. Борьба противоположностей вызывает ощущение условного движения, внутренней динамики изображения. Это и есть ритм - новое качество противоположностей. Ритм создается продуманным чередованием пятен букв и межбуквенных пробелов, взаиморасположением слов и строк, геометрической и оптической пропорциональностью букв, строк, композиции в целом - всем линейно-пространственным строем. Ритм усложняется при объемно-пространственном решении текста. Шрифт, подчиняясь всем этим зрительным закономерностям ритма, воздействует на человека, вызывая то или иное настроение. активизирует или тормозит восприятие, на удобочитаемость и образность формы. Правильное выполнение условий создания ритма - следующее по значению основное требование. По эмоциональному восприятию ритмический строй текста может быть простым и сложным, статичным и динамичным, уравновешенным и беспокойным. Нарушение ритмических связей влечет за собой впечатление дробности, случайности, потерю целостности композиции и,

напротив, гармоничное построение помогает чтению, доставляет зрительное удовлетворение. Цвет - средство художественной выразительности шрифта На художественную форму шрифтового изображения существенно влияет цвет, привнося свои качественные особенности в ритмический и композиционный строй. Организация гармонии цветового решения - одно из основных требований. Как известно, цвет воздействует на зрителя своими физическими и психо- субъективными качествами. По физическим качествам цвет считается удачным, если имеет достаточный коэффициент отражения, то есть отвечает нормальным условиям зрительного восприятия - четкости и удобочитаемости - первому требованию в работе над шрифтом. Контрастный - сближенный, яркий - бледный, теплый - холодный, светлый - темный - с помощью подобных пар физических противоположностей образуются другие качественные пары, психосубъективные: громкий - тихий, радостный - тоскливый, возбужденный - спокойный, удаленный - приближенный. Таким образом, цвет, влияя на художественную форму, не только повышает или понижает удобочитаемость шрифта, но и оказывает, будучи выразительным средством, эстетическое воздействие на основе ряда вызываемых у зрителя ассоциаций, отчасти личностных, отчасти общечеловеческих, а также обусловленных классовыми, национальными и временными причинами. На выбор формы шрифта существенное влияние оказывает стиль - фактор, определяемый содержанием информации и авторским замыслом. Художнику необходимо помнить: результат его работы должен быть полезен и служить общественному взаимопониманию. А это значит, что шрифт должен быть ясным и понятным. Главное его назначение - верно передавать содержание, выражаться целенаправленно и по возможности немногословно. Сплав конкретно-всеобщих и единичных признаков есть то особенное в шрифте, что можно назвать единством стиля. В нем слиты воедино индивидуальные черты со всеобщими признаками. Такой единичный признак, как качественная определенность, выражается в типе шрифта или типизированных основных группах. Например, гуманистическая антиква или группа шрифтов типа гуманистической антиквы; классицистическая антиква или группа шрифтов типа классицистической антиквы; рубленый (гротеск) или группа рубленых (гротесковых) шрифтов и т. д. Как мы видим, этот единичный признак (как и последующие) неполно входит в особенное, то есть в стиль. Поэтому нельзя смешивать понятия тип шрифта и стиль, что нередко встречается в обиходной, разговорной речи (в книге «Шрифт и шрифтовой плакат» был применен как обиходный термин "стилевое единство" в примере предпочтительного сохранения единства типа шрифтов, применяемых в одном каком-то произведении, например в плакате). Под индивидуальностью шрифта следует понимать рисунок или гарнитуру, разработанную автором или коллективом авторов. Например, шрифт Лазурского, гарнитура Банниковская, Бодони, журнальная рубленая и др. Сюда можно отнести множество безымянных оригинальных шрифтов, исполняемых художниками-оформителями. Своеобразие шрифта выявляется при сравнении его с другим шрифтом. Причем, помимо формальных признаков, в сравнении

их обнаруживаются различные эстетические ассоциации. Так, рубленый шрифт может нам казаться слишком рациональным, аскетичным, излишне конструктивным по сравнению с гуманистической антиквой. Сама же гуманистическая антиква по сравнению с классицистической более строга и монументальна и т. д. В зависимости от темы, "иллюстрируемой" шрифтом, ему можно придать ту или иную эмоциональную окраску: от спокойного до динамичного, от строгого, монументального до веселого, декоративного, от романтического до сатирического. Этим перечень возможных ассоциаций, разумеется, не ограничивается. Особенное в искусстве шрифта, выражающееся в современности стиля, есть не что иное, как всеобщее, реализованное в единичном, закон единства с реальными условиями и формами его осуществления. Так, шрифт во всей своей индивидуальности обнаруживает общее, выражает достигнутый современный уровень, выступая как особенное. Познание искусства шрифта, восходя от единичного к общему, и лишь затем к особенному, воссоздает предмет во всем его многообразии и богатстве формальных и содержательных связей. Определение понятия визуальных коммуникаций. История их возникновения, виды и их характеристики. Визуальная коммуникация в рекламе. Шрифт и изображение в ее истории. Психология восприятия шрифта в тексте, условия его выбора и правила использования. Современная коммуникативная ситуация отмечена принципиально новым взглядом на окружающий мир, восприятие которого характеризуется наличием целостных образов, непосредственно воздействующих на чувства. Показательно, что повышение роли визуального распространяется не только на экономику - это явление охватывает самые разные стороны жизни людей, включая политику, социальные отношения, культуру. Социум обращен к новому типу культуры - визуальной, когда в передаче информации активнее, чем раньше, участвуют невербальные средства. Большую роль здесь играют так называемые визуальные образы, посредством которых осуществляется трансляция социальных смыслов, наделение окружающей нас реальности «значащим» содержанием. Причем центральным фактором этого процесса является новые возможности по фиксации социального опыта людей с помощью современных визуальных средств коммуникации. Для выполнения знаков визуальной коммуникации необходимо выполнить стилизацию изображений согласно теме и творческому замыслу. Все стилизованные изображения должны иметь единый стиль трансформации формы, четкость силуэта, компактность, движение, графическую выразительность.

Иллюстративное приложение:

Практическая работа № 80-91

Тема 2.11. Композиция плаката

Цель: освоить приемы компьютерно-графического решения в плакате с использованием фото-коллажа.

В результате выполнения практических заданий студент
освоит:
-композиционные приемы фотоколлажа;
-композиционные принципы плаката;
-приемы выполнения эскизов плакатов на заданную тему
научиться:
-выполнять плакаты различные по стилю и содержанию;
-выполнять фотоколлажи на заданную тему

Задания:

1. Разработать и выполнить плакат с использованием фото-коллажа. Формат А-4, цветная печать.

Ход выполнения:

1	Разработка эскиза композиции тематического плаката.

2	Поиск композиционного решения в эскизе плаката.
3	Поиск колористического решения в плакате.
4	Стилизация изобразительных элементов в эскизе.
5	Отработка пластики изобразительных фор
6	Подбор шрифта, осуществление соединения шрифта и изображения согласно теме и замыслу.
7	Исполнение плаката в заданном формате.
8	Отработка деталей в плакате.
9	Размещение шрифта.
10	Исполнение шрифта в плакате.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Выполняя плакат, необходимо помнить, что шрифт и иллюстрация едины в своей художественной выразительности, как неотъемлемая часть целого-замысла художественного оформления всей книги. Необходимо выполнить ряд подготовительных действий, а именно, разработать серию эскизов на заданную тему, чтобы убедиться в выборе наилучшего варианта. Затем приступить к выполнению. Подготовить фон, изобразительные элементы, тип и вид шрифта. Использовать вариативный метод коллажирования элементов в графической программе с целью достижения наибольшей выразительности.

Композиция плаката отвечает тем же принципам организации плоскости, как и любое художественное произведение изобразительного искусства, но есть и различия. Удобочитаемость является одним из важнейших достоинств хорошего шрифта. Это не только общая оценка пригодности его формы, но и показатель красоты. На удобочитаемость влияют следующие факторы:

1) форма шрифтовых знаков (рисунок или тип шрифта, размер, пропорциональность отношения ширины знака к его высоте, ритм формы, насыщенность, цвет);

2) шрифтовая композиция (длина строки (надписи) или ширина шрифтового поля (колонки), пробел вокруг строки или шрифтового поля, интервал между строками, шрифтовыми полями, форма строк, шрифтового поля, ритм строки и композиции текста, цветовое решение);

3) четкость шрифта (отношение цвета (тона) шрифта к цвету (тону) фона - носителя знаков, фактура, качество выполнения); ясность шрифта (узнаваемость знаков, их дифференцированность, оправданная простота форм, представление содержания).

Необходимость соблюдения требования удобочитаемости вызвана психофизиологическими особенностями человека, проявляемыми в процессе чтения и осмысления текста. Удобочитаемость способствует психосубъективному отношению к тексту, готовности к чтению, предопределяя привычки и ожидания зрителя. К сказанному следует добавить, что удобочитаемость зависит от сложности содержания, текстовой нагруженности, окружения, попадающего в поле зрения одновременно со шрифтом, а также степени освещенности. Перечисленные факторы выполнения основного

требования - удобочитаемости - являются общими и составляют основу профессиональной грамоты в области искусства шрифта.

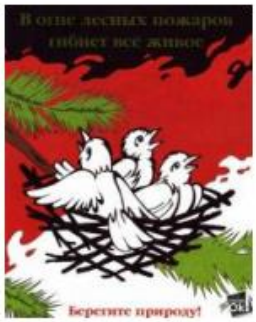
На форму шрифта, его образность непосредственно влияет, как отмечалось выше, содержание текста. Единство формы буквы и содержания письменного сообщения - второе основное после удобочитаемости требование. На каком шрифте остановить свой выбор? Какой рисунок наилучшим образом будет соответствовать раскрытию содержания? Эти вопросы возникают перед каждым исполнителем. Но сможет быстро и точно ответить на них, не прибегая к излишним поискам подходящего шрифта по каталогам, книгам и другим источникам, лишь тот художник, который владеет теорией шрифта, понимает специфику и общность эстетических требований, предъявляемых к нему. Готового рецепта нет. Имеющиеся под рукой трафареты не всегда могут подойти для заданной темы. Нельзя не учитывать и фактор морального старения шрифта. Время предъявляет свои требования к обновлению его ассортимента. Совершенство формы предполагает непрерывное ее развитие.

Шрифт как элемент художественного оформления должен и решаться художественно, или быть правильно подобранным, со своим творческим приемом построения композиции текста. Изначально уясним для себя, что буквенные знаки алфавита - это определенные элементы языка, знаковой системы, имеющие материальную, чувственно воспринимаемую форму и служащие для обозначения отдельных звуков языка - фонем. Зрительные образы фонем - графемы - исторически сложившиеся, общепринятые схемы букв, позволяющие безошибочно узнавать обозначаемые ими звуки. Обозначая какой-то звук, графемы могут различаться по форме, как, например, графемы прописных и строчных букв (отсюда двухвариантный графематический строй алфавита). Формы графем, обладая определенной структурой, относительно устойчивы. Они изменяются во времени, хотя и крайне медленно. Большему варьированию подвержены формы знаков, для которых графемы служат морфологической организацией, их наиболее устойчивой структурой. Что заставляет изменяться форму знаков? Конечно, содержание.

Содержание - это то материальное основание, которое обусловливает изменение предмета благодаря взаимодействию различных сторон и свойств предмета, выполняемым этим предметом функциям. Различия в выразительности шрифта заставляют художника задуматься при выборе, модификации или создании нужных форм. Форма шрифта не пассивно следует за содержанием, она, так же как и само искусство шрифта, обладает относительной самостоятельностью и оказывает воздействие на содержание. В зависимости от отношения к форме шрифта художника (равно как и зрителя) она может способствовать развитию предмета или, наоборот, тормозить его. В историческом аспекте процесс взаимовлияния содержания и формы в шрифте предстает весьма наглядно. В современной практике при разработке шрифтовой формы важно, учитывая взаимосвязь ее с содержанием, отчетливо сознавать функциональное значение как самих буквенных знаков, входящих в определенную систему (тип шрифта, гарнитура), так и текстов (шрифтовые

композиции). Выполняя одновременно утилитарную и эстетическую функции, шрифт имеет: предметное значение (обозначаемые объекты: буквенным знаком - звук речи, комбинацией знаков - слова и предложения) и экспрессивно-смысловое значение (чувства, передаваемые зримыми образами этих объектов человеческой речи). На предметном уровне шрифт не представляет загадок для всякого грамотного человека. Об экспрессивно-смысловом значении читатель чаще не задумывается, но для художника шрифта это значение играет первостепенную роль. Эстетическое чувство человека редко его обманывает. Зритель, не вдаваясь в тонкости искусства шрифта, всегда отличит красивое от некрасивого, наглядное от неприглядного. С духовным ростом общества восприятие и оценка зрителем содержания, заключенного в форме шрифта, расширяются и углубляются, повышаются эстетические требования. Искусство же в лице художника представляет социальную потребность человека в абсолютном проявлении своих творческих сил и способностей, и в силу этого оно всегда должно быть немножко впереди не только современного ему зрителя, читателя, но и своего времени. В книге «Эстетика искусства шрифта» известный немецкий художник шрифта Альберт Капр пишет: «Искусство шрифта - это в первую очередь искусство пропорции. Напряженность и гармония, симметрия и асимметрия, ритм формы и контрформы, единство индивидуального и всеобщего - при работе над шрифтом приходится учитывать множество противоположностей». По гипотезе А. Капра, «... законы орнамента, играющие в шрифте доминирующую роль, отражают в общей форме основные законы природы, прежде всего диалектики. Эти выработанные в процессе практической деятельности аксиомы в полной мере относятся и к эстетической оценке. Лишь при соблюдении законов формы возникает впечатление прекрасного». Любое произведение изобразительного искусства требует многообразия в единстве и единства в многообразии, единого настроения, создаваемого многочисленными оттенками, цельности композиции, состоящей из многих деталей, то есть проявления основного закона диалектики - закона единства противоположностей.

Иллюстративное приложение:

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Основные источники:

1. Безруков Е.А. Шрифты: шрифтовая графика: учебник. - М. : Юрайт, 2024. - 116 с.
2. Оськина Т.В. Основы композиции и дизайна: учебное пособие. – М. : КНОРУС, 2024. – 148 с.
3. Устин В. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно – художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие для вузов. – М.: АСТ- Астрель, 2020. – 239 с.

Дополнительные источники:

1. Большакова М.В., Гречихо, Г.В., Шпицгал, А.Г. Книжный шрифт. - М.,

2017. - 311 с.
2. Бесчастнов, Н.П. Черно – белая графика: учебное пособие. - М: ВЛАДОС, 2016.
3. Бесчастнов, Н.П. Сюжетная графика: учебное пособие. - М: ВЛАДОС, 2016.
4. Ермолаева, Л.П. Основы дизайнерского искусства. - М.: «Архитектура – С.», 2016. – 152 с.
5. Маккэлэм, Г.Л. 4000 мотивов: буквы, буквицы, иероглифы. - М.: АСТ Астрель, 2015. - 384 с.
6. Пауэлл У.Ф.. Цвет и как его использовать. - М., 2016. - 64 с.
7. Снарский О.В. Шрифт: альбом-пособие в работе художника-оформителя - М., 2017.
8. Тоотс В.К. Современный шрифт. - М., 2015.
9. Чихольд Я. Образцы шрифтов. Руководство с примерами шрифтом для дизайнеров, графиков, скульпторов, граверов.- М.: Студия Артемия Лебедева, 2018.- 248 с.