

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный университет»
Кафедра дизайна

Д.М. Туйсина, В.В. Цой

ШРИФТ. ОСНОВЫ КАЛЛИГРАФИИ

Методические указания

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Оренбургский государственный университет»
обучающимся по образовательной программе высшего образования по
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн

Оренбург
2018

УДК 76.03(076.5)
ББК 85.158.5я7
Т 81

Рецензент – доцент, кандидат искусствоведения С.Г. Шлеюк

Т 81 **Туйсина, Д.М.**
Шрифт. Основы каллиграфии: методические указания /
Д.М. Туйсина, В.В. Цой; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ,
2018. – 87 с.

Методические указания содержат основной материал для выполнения практических упражнений, а также приложения с иллюстративным материалом.

Методические указания по дисциплине «Шрифт» предназначены для студентов второго курса в третьем семестре, обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн».

УДК 76.03(076.5)
ББК 85.158.5я7

© Туйсина Д.М.,
Цой В.В., 2018
© ОГУ, 2018

Содержание

Введение.....	4
1 Основные методические цели и задачи	5
2 Основы каллиграфии	6
3 Глоссарий	8
4 Искусство красивого письма.....	11
5 Описание графических упражнений	14
6 Курсовая работа.....	21
7 Литература и интернет ресурсы	22
Заключение	24
Список использованных источников:	25
Приложение А_(обязательное)_Определение угла письма (наклон письма)...	26
Приложение Б_(обязательное)_Координация движений руки и пера.....	27
Приложение В_(обязательное)_Определение дукта письма.....	28
Приложение Г_(обязательное)_Характер написания отдельных элементов...	32
Приложение Д_(обязательное)_Орнаментальные упражнения	34
Приложение Е_(обязательное)_Степени сложности шрифта	41
Приложение Ж_(обязательное)_Таблица Дугласа	42
Приложение И_(обязательное)_Основной шрифт	44
Приложение К_(обязательное)_Греческий шрифт.....	47
Приложение Л_(обязательное)_Латинский шрифт без засечек и с засечками	48
Приложение М_(обязательное)_Римские каллиграфические почерки	53
Приложение Н_(обязательное)_Каролингский минускул	60
Приложение П_(обязательное)_Ломбардские версалы	61
Приложение Р_(обязательное)_Семейство готических шрифтов.....	63
Приложение С_(обязательное)_Гуманистический курсив	78
Приложение Т_(обязательное)_Семейство древнерусских письменностей....	80

Введение

Дисциплина «Шрифт» является дисциплиной по выбору вариативной части блока 1 и нацелена на формирование у студентов умений и навыков в организации пространства средствами шрифтовой графики. В данном разделе студенты получают практические навыки исполнения шрифта графическими инструментами. В процессе обучения студент-дизайнер направления подготовки «Дизайн» профиля «Графический дизайн» овладевает основными законами построения шрифта, принципами формообразования шрифта, композиционными и ритмическими правилами. Практические навыки, полученные в результате изучения дисциплины «Шрифт», будут способствовать грамотному использованию знаний в пропорциональных соотношениях формата и шрифтовых элементов в графических композициях.

Методические указания «Шрифт. Основы каллиграфии» разработаны для обучения студентов по дисциплине «Шрифт» на втором курсе направления подготовки 54.03.01 – Дизайн профиля «Графический дизайн» в III семестре.

Методические указания включают комплекс заданий для выполнения практических упражнений (16 упражнений) графическими инструментами. Упражнения нацелены на приобретение и развитие навыков рукописного шрифта плоским пером. Завершающим этапом данного раздела дисциплины «Шрифт» является курсовая работа на основе требований методических указаний.

1 Основные методические цели и задачи

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки – Дизайн, квалификации – Бакалавр указывает, что областью профессиональных интересов бакалавров является такой вид творческой деятельности, которая способствует формированию эстетически выразительной предметно-пространственной среды.

Основной методической целью обучения дисциплины «Шрифт» является формирование практических навыков организации пространства средствами шрифтовой графики в графических композициях.

Задачи:

- 1) ознакомиться с историческими почерками и овладеть навыками каллиграфии;
- 2) понимать основные закономерности и принципы построения рукописных шрифтовых гарнитур, а также сочетание шрифтов;
- 3) уметь использовать графическую и конструктивную основу форм букв, приемы рисования и написания различных шрифтов всевозможными инструментами.

В результате обучения студент должен

знать: исторические этапы возникновения шрифтов, историю развития и смены стилей разных эпох, нашедших отражение в шрифтовых гарнитурах;

уметь: ориентироваться в исторических этапах возникновения шрифтов, в истории развития и смены стилей разных эпох, нашедших отражение в шрифтовых гарнитурах;

владеть: информацией об исторических этапах возникновения шрифтов, историей развития и смены стилей разных эпох, нашедших отражение в шрифтовых гарнитурах.

Методические указания являются адаптированным изданием к требованиям программ высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 – Дизайн, профиля «Графический дизайн», квалификации – бакалавр.

2 Основы каллиграфии

Методические указания содержат описание освоения практических навыков рукописного шрифта, как первоначального этапа знакомства со шрифтовой культурой.

«Многие из нас, рассматривая написанный нами текст, убеждались в том, насколько он несовершенен. Почерк фактически сводится к искусству чистописания – Манере письма, характеру начертания букв в письме. Каллиграфия развивалась как искусство в течение многих веков частично потому, что необходимо было переписывать официальные документы, и частично потому, что до изобретения книгопечатания не существовало другого способа записи и передачи информации.

Термин «каллиграфия» (от греческого kallos – красивый и graphos – пишу) означает красивописание» [1, с. 6]. Каллиграфия как самостоятельное направление искусства шрифта начала развиваться параллельно с гуманистическим минускулом (строчные буквы).

История каллиграфии неразрывно связана с орудием письма. В зависимости от орудий письма, материалов и техники исполнения различают следующие виды шрифтов:

- 1) рукописный;
- 2) рисованный;
- 3) гравированный;
- 4) наборный.

Этапы развития графики алфавитов можно представить как движение от маюскульного письма (большой) к минускулу (маленький) и далее к типографским шрифтам. Искусство шрифта считается самой консервативной областью творчества. В данных методических указаниях не стоит задача подробно изучить исторические почерки, однако последовательность смены одного почерка другим обязана историческим предпосылкам. «Формы письма существовали задолго до того, как греки приспособили для собственных целей

финикийский алфавит. Римляне усовершенствовали греческий алфавит в целях соответствия его своему языку и создания определенного стиля для документов и рукописей по всей империи. В V веке на латинском языке писались преимущественно унциальным шрифтом. Это стиль письма прописными (заглавными) буквами» [1, с. 6–7]. Унциальное письмо имеет закругленные очертания и к VIII веку стал общепринятым шрифтом в Англии и Ирландии.

«В VIII веке по указанию императора Карла Великого был создан стандартный книжный шрифт, используемый во всех официальных документах. Выросший на основе ряда предшествующих письменных форм, этот новый шрифт получил название каролингского (карловингского или каролинского) минускула. Именно возникновение каролингского письма явилось началом использования заглавных букв совместно с маленькими.

В добавление к широкому использованию этого нового шрифта развивались и другие стили. Для рукописей, в которых в минимальный объем нужно было вместить как можно больше текста, подходил убогий готический шрифт. Он был популярен в Северной Европе, но писцы в Южной Европе его недолюбливали, считая достоянием варваров.

В Италии была тенденция к созданию более удобной для скорописи манеры письма – такой, которая казалась более соответствующей веку науки и духу учености. Возник угловатый беглый тип письма, на основе которого остались каролинские минускулы. Он известен как курсив» [1, с. 7–8].

С XVI века текст в книге стали печататься, что заменило кропотливый труд переписчиков книг. Печатная книга вытеснила каллиграфические почерки, однако, к концу XIX века наблюдалось возрождение интереса к каллиграфии.

Эдвард Джонстон был одним из деятелей движения, которое выступало за возрождение ручного труда. «Джонстон стал отцом современной каллиграфии. Результатом его работы по изучению традиционной каллиграфии было заложение начал современной каллиграфии. Он создал «основной шрифт», в основе которого – унциальная форма письма, относящаяся к X веку» [1, с. 19].

3 Глоссарий

Аллограф – важнейшие общие признаки различных графических вариантов (аллографов) одной графемы:

- 1) единство их языкового значения с типовой графической формой;
- 2) единое название;
- 3) единое происхождение;
- 4) единое место в алфавите.

Алфавит – Совокупность графем буквенно-звукового типа письма, расположенных в определенном порядке.

Бустрофедон (от греч. *bustrophedon* бык и поворачиваю) – тип греческого архаического письма (8 век до н.э.) с переменным направлением строки, когда первая и все последующие нечетные строки пишутся и читаются справа налево, а вторая и все последующие четные – слева направо; при этом рисунок приспособляется к направлению письма.

Верхний выносной элемент – часть строчной буквы, которая выходит за рамки основной высоты.

Выключка – выравнивание рукописного или наборного текста на странице.

Вязь – древнеславянское декоративное письмо, при котором буквы соединяются в непрерывный орнамент.

Готическое письмо – распространенное в средние века письмо, состоящее из тяжелых, близко расположенных друг к другу букв.

Графема (от греч. *grapho* – пишу) – единица системы письменности (буква, слоговый или словесно-слоговой знак, идеограмма – в зависимости от типа письма), отличающаяся по характеру и передаваемому содержанию от любой другой единицы этой же письменности. Иными словами, графема – это скелет буквы, на который можно надеть любой наряд.

Диакретический знак – дополнительные знаки в алфавите, которые располагаются над или под буквами, указывающие на иное звучание буквы (Й и Ё).

Дукт – это последовательное и направленное написание элементов буквы (основного и дополнительного штриха); закономерность построения и написания буквы.

Заглавные буквы – маюскулы одной высоты.

Засечка – короткий штрих на конце основного штриха буквы.

Инкунабула – первопечатная книга, изданная до 1501 года. По внешнему виду инкунабулы напоминают рукописные средневековые книги.

Калам – тростниковое перо, с древнейших времен служившее инструментом для письма.

Каллиграфия – искусство красивого и четкого письма. Каллиграфия не только преследует цели удобства чтения, но и придает письму эмоционально-образную графическую выразительность. Развитие каллиграфии разделяется на два этапа. Исторический этап со 2 по 15 век, когда каллиграфические стили и приемы формировались одновременно с развитием книжного письма, а с 15 века каллиграфия стала предметом самостоятельного вида искусства.

Капитальное письмо – вид латинского письма периода Римской империи; письмо сплошь заглавными буквами (маюскул).

Каролингское письмо – стиль строчных букв (минускул), введенный в VIII веке.

Колофон – в рукописных и старопечатных книгах текст на последней странице. В колофоне содержалось название книги, сведения об авторе, указывалось место и время переписки или печатания, сведения о писце или типографе.

Курсив – быстрый неофициальный стиль письма, а также шрифт, в котором буквы наклонены вправо и имеют скорее овальную, чем округлую форму. Знаки курсива по характеру рисунка максимально приближены к рукописной скорописи.

Лигатура – буква или знак, образованные соединением, слиянием двух букв или знаков, передающих один звук.

Манускрипт – любой документ, созданный до начала книгопечатания.

Маюскулы – прописные буквы.

Минускулы – строчные буквы.

Папирус – многолетнее травянистое растение, из которого изготавливали материал для письма. Из папируса делали свитки, склеивая несколько листов.

Пергамент – специально обработанные кожи животных, применявшиеся как основной материал для письма до изобретения бумаги.

Письмо – изобразительная знаковая система фиксации звуковой дискретной знаковой системы, позволяющая передавать и хранить речевую информацию. Система письма характеризуется постоянным составом знаков. Классификация типов письма осуществляется по характеру передачи графическими знаками звуковых элементов речи.

Рукописный шрифт – к рукописным шрифтам относятся шрифты, написанные рукой специальным инструментом по определенным правилам. Многовековая история развития рукописных книжных шрифтов латинской основы завершилась в 15 веке, когда типографские наборные шрифты заменили рукописные.

Рустическое письмо – неофициальный стиль письма, основанный на заглавных буквах капитального письма.

Система письма – четыре типа систем письма:

- 1) пикторграфическое;
- 2) идеографическое (иероглифическое);
- 3) слоговое;
- 4) буквенно-звуковое (слоговое).

Унциальное письмо – латинский шрифт маюскул. Буквы округлые, с короткими выносными элементами.

4 Искусство красивого письма

Инструменты

Обзор инструментов, которыми может пользоваться современный каллиграф, показывает обширные возможности для создания графических шрифтовых работ. В процессе выполнения упражнений студентами используются следующие инструменты: двойной карандаш, маркер с прямым срезом, каллиграфическое перо.

Рисунок 1 – Инструменты (рисунок из книги М. Кауча «Творческая каллиграфия»): каллиграфическая авторучка, фломастер с тупым срезом, ручка с металлическим пером, пружинная ручка, ручка для рисования, остроконечная кисточка, синтетическая кисточка, плотничный карандаш

Двойной карандаш. На первых этапах для постановки руки (нажима на инструмент) студентам предлагается выполнять ряд упражнений двойным карандашом – два карандаша одинаковой мягкости плотно связывают между собой. Для контроля расстояния между грифелями необходимо срезать деревянную часть карандаша, чтобы отрезок между кончиками был 4–5 мм.

«Карандаш (от тюркск. *кара* – черный и *таш*, *даш* – камень; англ. – *pencil*, франц. – *crayon*, нем. – *bleistift*) – инструмент для рисования и письма в виде стержня, палочки. Первое описание графитного карандаша было найдено в

относящихся к 1564 году трудах о минералах швейцарского естествоиспытателя Конрада Гейслера.

В конце XVIII века в Чехии И. Гартмут стал делать стержни для карандашей из смеси графита и глины с последующим обжигом. Одновременно с усовершенствованием графитных стержней французский ученый Никола Жак Конте в 1790 году предложил обрамлять графитные стержни (чтобы уменьшить их ломкость и сделать более удобными в работе) деревянными дощечками (оправляя графит в дерево, употребляют сорт бесслойной древесины, прошедшие специальную обработку). С 1846 года выпускают карандаши семнадцати степеней твердости.

Посчитано, что карандашом со стержнем длиной 18 см можно провести линию в 55 км или написать 45000 слов.

В настоящее время карандаши делятся на три основные группы: черные графитные, копировальные (химические) и цветные. По материалу, из которого сделан стержень карандаша, различаются графитный, свинцовый, серебряный, итальянский, уголь. В зависимости от способа подачи грифеля карандаши делятся на автоматические, винтовые» [2].

Фломастер. Фломастер в зависимости от размера дает толстую, среднюю или тонкую линии. «Фломастеры, дающие широкую линию, не годятся для окончательной доработки шрифта, но как и фломастеры более тонких линий, широко используются для изображения всякого рода набросков и общих схем» [1, с. 24].

Каллиграфическое перо. Несколько видов металлических перьев:

Рондо – обозначает как каллиграфический стиль, так и форму пера. Номера варьируются от 0 до самого широкого 6. Перо может иметь в конце либо прямой, либо косой срез.

Плакатное перо – эти перья расширяют набор

Шрифтовое перо (перо «Редис») – имеет закругленный конец и дает четкую линию одной толщины.

Положение пальцев при письме

«Большой, слегка согнутый, палец правой руки лежит слева на боковой поверхности ручки, указательный поддерживает ручку с правой стороны, и с правой, но с нижней стороны, ручка покоится на боковой стороне ногтевого сустава слегка согнутого среднего пальца. Так же слегка согнуты мизинец и безымянный палец. Нет необходимости крепко сжимать ручку тремя пальцами, если она без труда держится в двух: между большим и средним или большим и указательным. Проверьте себя: неожиданно прекратив работу, попытайтесь вытащить инструмент левой рукой за верхний конец – он должен скользить свободно» [3]. Чтобы правильно провести штрих в любом направлении, необходимо, чтобы перо писало все время всем своим расщепом, а не какой-либо другой его частью.

Правила написания

«Ширококонечное перо отличается от перьев других типов тем, что толщина его штриха зависит от угла наклона. При написании букв и их элементов необходимо учитывать дукт письма» [4]

При написании графических элементов и букв существуют некоторые правила:

- 1) сохранение постоянного положения листа и руки;
- 2) штрихи выполняются сверху вниз и слева направо;
- 3) каждый штрих выполняется за один прием;
- 4) при написании нельзя менять угол наклона пера (исключение при написании могут быть в элементах букв N, M, Ж, Я), если только сам шрифт не предполагает этого (например, уставное письмо).

Правила для левшей

Небольшое неудобство, испытываемое студентом-левшой, в настоящее время сводится на нет, так как многие производители каллиграфического оборудования стали выпускать специальные перья левого наклона. Основное

различие между двумя видами письма заключается в положении бумаги по отношению к руке, не говоря уже о том, что это положение зеркально противоположно положению бумаги у человека, работающего правой рукой, и разворот листа все же будет отличаться.

5 Описание графических упражнений

Комплекс графических упражнений

«Вначале студенты выполняют серию орнаментальных упражнений с различными углами наклона пера, пишут ритмические ряды, основные формообразующие элементы буквенных знаков. После начального комплекса переходят к выполнению копий исторических почерков» [4].

Упражнения построены таким образом, чтобы студенту было легко овладеть инструментом, а сложность выполнения задания постепенно увеличивается.

В приложении использованы работы студентов кафедры дизайна Оренбургского государственного университета.

Упражнение 1 – Определение угла письма (наклон письма)

Задание представлено в приложении А.

На формате вычерчиваются циркулем четыре окружности и с помощью транспортира делятся на секторы углом равным 15° , которые будут выполняться пером и тушью. Положения пера соответствуют следующим углам письма:

0° (перо держать параллельно левому краю листа, все вертикальные линии – толстые, горизонтальные – тонкие),

90° (перо держать параллельно верхнему краю листа, все вертикальные линии – тонкие, горизонтальные – толстые),

45° (вертикальные линии – толстые, толщина горизонтальных – около половины вертикальных).

Возможны другие варианты изменения угла пера. В этом упражнении перо держится 0°, 90°, 45° и 15°.

В процессе работы необходимо сверять положение пера с линией (проводится простым карандашом над окружностью), указывающей угол письма. Все линии выполняйте последовательно по часовой стрелке движением руки слева направо и сверху вниз. Линии пером не доводятся до центра круга.

Упражнение 2 – Координация движений руки и пера

Задание представлено в приложении Б.

Это упражнение выполняется простым карандашом: связывается вместе два карандаша одинаковой мягкости, что позволяет получить инструмент с двумя пишущими кончиками. Второй вариант выполняется тушью и пером.

Угол наклона письма – 45°.

Высота рабочей горизонтальной строки – пять перьевых черт.

Стрелками указаны последовательность выполнения штриха (элементов букв) – дукт.

Упражнение 3 – Определение дукта письма

Задание представлено в приложении В.

Последовательное написание штрихов в элементах разными инструментами с различными углами письма. Все элементы выписываются двойным карандашом, пером и фломастером.

Высота строки зависит от элементов (от 3 до 5 перьевых черт).

Угол наклона письма – 30°, 45°, 60°, 90°, 0°.

Упражнение 4 – Характер написания отдельных элементов

Задание представлено в приложении Г.

Последовательное написание штрихов в элементах разными инструментами с различными углами письма. Все элементы выписываются двойным карандашом, пером и фломастером.

Высота строки зависит от элементов (от 3 до 5 перьевых черт).

Угол наклона письма – 30° , 45° , 60° , 90° , 0° .

Упражнение 5 – Орнаментальные упражнения

Задание представлено в приложении Д.

Последовательное написание штрихов в орнаментальных элементах разными инструментами с различными углами письма. Все элементы выписываются двойным карандашом, пером и фломастером.

Высота строки зависит от элементов (от 3 до 5 перьевых черт).

Угол наклона письма – 30° , 45° , 60° , 90° , 0° .

Упражнение 6 – Степени сложности шрифта

Задание представлено в приложении Е.

В упражнении все буквы алфавита и цифры расположены по степени сложности (от простого к сложному), которые можно разделить на:

- 1) отношение основных (вертикальных) и дополнительных (горизонтальных) штрихов перпендикулярно друг к другу: Н, П, Г, Т и др.;
- 2) знаки с диагональными штрихами: А, Ж, К, И и тд.;
- 3) знаки с округлыми элементами: В, Р, З и др.;
- 4) круглые или полукруглые знаки: С, О, Э, Ю и др.

Прописывается русский алфавит (строчные и прописные буквы) и латинский алфавит (строчные и прописные буквы).

Угол наклона письма – 45° , высота букв – 6 перьев.

Упражнение 7 – Таблица Дугласа

Задание представлено в приложении Ж.

Данное упражнение содержит таблицу, которую разработал английский педагог Ралф Дуглас: все знаки алфавита объединяются в семьи по признаку ширины.

Угол наклона пера – 30° , высота прописных букв – 8 перьев, высота строчных (без учета выносных элементов) – 5 перьев, угол наклона букв – нет.

Выполняется тушью (или двойным карандашом):

- 1) латинские буквы;
- 2) русские буквы.

Упражнение 8 – Основной шрифт

Задание представлено в приложении И.

Ширококонечным пером выпишите «основной» шрифт Э. Джонстона по углом наклона 30° , (прописные и строчные):

- 1) латинские буквы;
- 2) русские буквы.

Высота прописных букв – 4 пера, высота строчных букв – 3 пера, высота выносных элементов – 2,5 пера, угол наклона букв – нет.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОЧЕРКИ

Упражнение 9 – Греческий шрифт

Задание представлено в приложении К.

Скопируйте древнегреческий уставной почерк (исторический образец).

Угол наклона письма – 45° (30°), высота букв – 5 перьев.

Упражнение выполняется двойным карандашом и ширококонечным пером:

- 1) латинские буквы;
- 2) русские буквы.

На основе выполненного упражнения к шрифту создается произвольная шрифтовая композиция.

Упражнение 10 – Латинский шрифт без засечек и с засечками

Задание представлено в приложении Л.

Скопируйте латинский шрифт без засечек (исторический образец).

Угол наклона пера – 30° , высота букв – 7 перьев, угол наклона букв – нет.

1. Латинский шрифт без засечек.
2. Латинский шрифт с засечками.

Упражнение выполняется ширококонечным пером:

- 1) латинские буквы;
- 2) русские буквы.

На основе выполненных упражнений к каждому шрифту создается произвольная шрифтовая композиция.

Упражнение 11 – Римские каллиграфические почерки

Задание представлено в приложении М.

Скопируйте графические и конструктивные особенности римских почерков (исторический образец).

1. Квадрата (угол письма – 30° , высота буквы – 5 перьев).
2. Рустика (угол наклона письма – 60° , высота буквы – 9 перьев).
3. Унциал (угол письма – 0° , высота буквы – $3 \frac{1}{2}$ перьев).
4. Полуунциал (угол письма – 15° , высота букв – 4 пера).

Упражнение выполняется ширококонечным пером:

- 1) латинские буквы;
- 2) русские буквы.

На основе выполненных упражнений к каждому шрифту создается произвольная шрифтовая композиция.

Упражнение 12 – Каролингский минускул

Задание представлено в приложении Н.

Скопируйте каролингский минускул (исторический образец).

Упражнение выполняется ширококонечным пером:

- 1) латинские буквы;
- 2) русские буквы.

Угол наклона письма – 15° , высота буквы – 5 перьев, длина выносных элементов равна корпусу буквы.

На основе выполненного упражнения к шрифту создается произвольная шрифтовая композиция.

Упражнение 13 – Ломбардские версалы

Задание представлено в приложении П.

Скопируйте ломбардские версалы (исторический образец).

Угол наклона пера – 0° или 80° , высота букв – 8 перьев, угол наклона букв – нет.

Версали нашли широкое применение как буквицы. Главное в версальных то, что линия состоит из нескольких, которая выполняются кистью или тонким пером. Это их основное отличие от предыдущих шрифтов, где буквы чаще всего писались более широким пером и в одну линию.

Упражнение 14 – Семейство готических шрифтов

Задание представлено в приложении Р.

Скопируйте готический стиль письма в следующих шрифтах (исторический образец).

- 1 Инициалы (угол письма – 45° , высота прописной буквы – 6 перьев, высота выносных элементов – 2 пера, высота строчной буквы – 5 перьев, высота выносных элементов – 2 пера).
- 2 Текстура (угол письма – 45° , высота буквы – 5 перьев, высота выносных элементов – 1 перо).

- 3 Ротунда (угол письма – 45° , высота буквы – 5 перьев, высота выносных элементов – 3 пера).
- 4 Фрактура (угол письма – 45° , высота буквы – 5 перьев, высота выносных элементов – 3 перо).
- 5 Швабахер (угол письма – 45° , высота буквы – 5 перьев, высота выносных элементов – 3 перо).

На основе выполненных упражнений к каждому шрифту создается произвольная шрифтовая композиция.

Упражнение 15 – Гуманистический курсив

Задание представлено в приложении С.

Скопируйте гуманистический курсив (исторический образец).

Упражнение выполняется ширококонечным пером:

- 1) латинские буквы;
- 2) русские буквы.

Угол наклона письма – 30° , угол наклона букв – $8-15^\circ$, высота прописных букв – 8 перьев, высота строчных букв – 5 перьев, длина выносных элементов равна 2 пера.

На основе выполненного упражнения к шрифту создается произвольная шрифтовая композиция.

Упражнение 16 – Семейство древнерусских письменностей

Задание представлено в приложении Т.

Скопируйте латинский шрифт без засечек (исторический образец).

1 Устав – по пропорциям, буквы близки либо к квадрату, либо к прямоугольнику. Ширина пера укладывается в высоту буквы 4-5 раз. Каждая буква выводится в несколько приемов постановки пера, причем угол постановки пера меняется как между постановками, так и в ходе выведения штриха. Следствием чего является нюансировка толщины штриха в значительном числе элементов букв. Написание большинства

элементов букв заканчивалось засечкой – тонким дополнительным штрихом, имеющим эстетические функции.

2 Полуустав – По пропорциям, буквы близки либо к квадрату, либо к прямоугольнику. Ширина пера укладывается в высоту буквы 4-5 раз.

На основе выполненных упражнений к каждому шрифту создается произвольная шрифтовая композиция.

6 Курсовая работа

Название курсовой работы по дисциплине «Шрифт» раздела Каллиграфия: «Шрифтовая графика к литературному произведению», которая выполняется историческим или современным (рисованным или наборным) шрифтом.

Студентами проводится анализ построения выбранного шрифта для выполнения курсовой работы.

Цель: уметь различать в тексте смысловые оттенки и делать акцентировку некоторых слов. Организация ритмического строя в слове. Композиция строя в надписи.

Задание строится на основе организации плоскости, где необходимо вводить шрифт и изобразительные элементы с учётом пятна, абриса, плоскости, динамики, графического характера, смысла произведения (цитаты).

Студент должен уметь определить характер изображения, учитывая при этом особенности восприятия композиционных элементов. Определить составные части композиции, их пропорциональное соотношение и взаиморасположение. Выбрать оптимальные средства, с помощью которых можно добиться максимальной функциональности изображения. Определить технику исполнения, колористическое и компоновочное решение. Провести анализ результата в работе.

Материалы: формат планшета 700 х 500 мм (или 2 формата А3 на усмотрение преподавателя), гуашь, цвет, тушь, перья, графика, чертёжные инструменты, акварель, коллаж, имитация фактур и т.д.

Студенты сдают курсовую в материале (формат на усмотрение преподавателя) и электронный макет выполненных материалов.

7 Литература и интернет ресурсы

Литература

1) Кауч, М. Творческая каллиграфия [Текст] : искусство красивого письма / М. Кауч. - Минск : Белфакс, 1998. – 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 126-127. - ISBN 0-7651-9624-7. гф-2

2) Абленин, Ф. М. Приобретение и развитие навыков рукописного письма. Латинский шрифт [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ф. М. Абленин, И. А. Кравченко, О. Б. Чепурова. – Оренбург : Оренбург. кн. изд-во, 2008. - 184 с. : ил. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 111-112. - Прил.: с. 114-183. - ISBN 978-5-88788-160-7. дф-103

3) Кравченко, И. А. Развитие и приобретение навыков рукописного шрифта [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. А. Кравченко, Ф. М. Абленин, О. Б. Чепурова. – Оренбург : ОГУ, 2003. - 256 с. - ISBN 5-7410-0604-3. дф-3

4) Кричевский, В. Типографика в терминах и образах [Текст] : в 2 т. / В. Кричевский. – М. : Слово, 2000. -144 с. - ISBN 5-85058-237-8. дф-2

Интернет-ресурсы

Российская государственная библиотека: электронная библиотека /
Доступ к ресурсу:

<http://elibrary.rsl.ru/>

Adobe. Режим доступа: www.adobe.com

Студия Emigre. Режим доступа: www.emigre.com

FontNet. Режим доступа: www.type.co.uk

Phil's Fonts. Режим доступа: www.philsfonts.com

Заключение

В данных методических указаниях представлены задания для выполнения практических упражнений с целью приобретения и развития рукописного шрифта, изучения основ шрифтовой графики, законов типографики и практический опыт студентов-дизайнеров направлении подготовки «Дизайн», профиля «Графический дизайн». Методические указания «Шрифт. Основы каллиграфии» содержат комплекс последовательных и четко сформулированных указаний по выполнению графических упражнений и курсовой работы. В Приложениях используются обучающие материалы каллиграфов и творческие студенческие работы по дисциплине «Шрифт».

Список использованных источников

1. Кауч, М. Творческая каллиграфия [Текст] : искусство красивого письма / М. Кауч. - Минск : Белфакс, 1998. - 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 126-127. - ISBN 0-7651-9624-7.
2. Пластические искусства. Краткий терминологический словарь. – М.: ПАССИМ, 1994. – 160 с.
3. Проненко, Л.И. Каллиграфия для всех. – М.: Книга, 1990. – 248 с.
4. Абленин, Ф. М. Приобретение и развитие навыков рукописного письма. Латинский шрифт [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ф. М. Абленин, И. А. Кравченко, О. Б. Чепурова. – Оренбург : Оренбург. кн. изд-во, 2008. – 184 с. : ил. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 111-112. - Прил.: с. 114-183. - ISBN 978-5-88788-160-7. дф-103

Приложение А

(обязательное)

Определение угла письма (наклон письма)

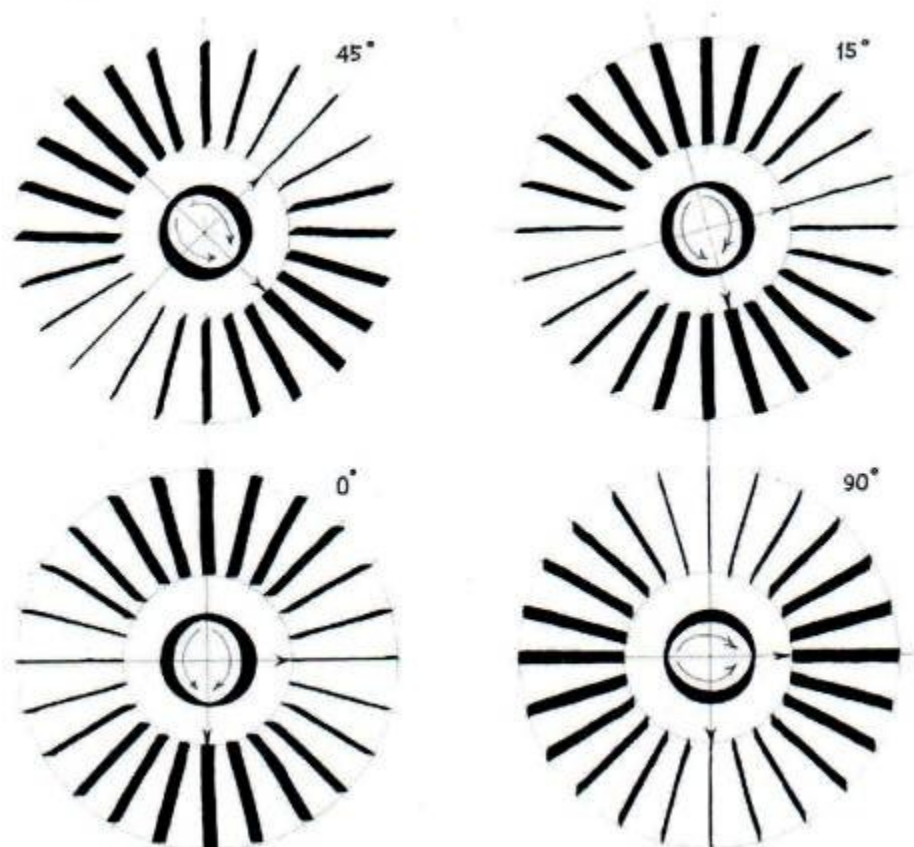

Рисунок А.1 – Определение угла письма. Карандаш и тушь

Приложение Б

(обязательное)

Координация движений руки и пера

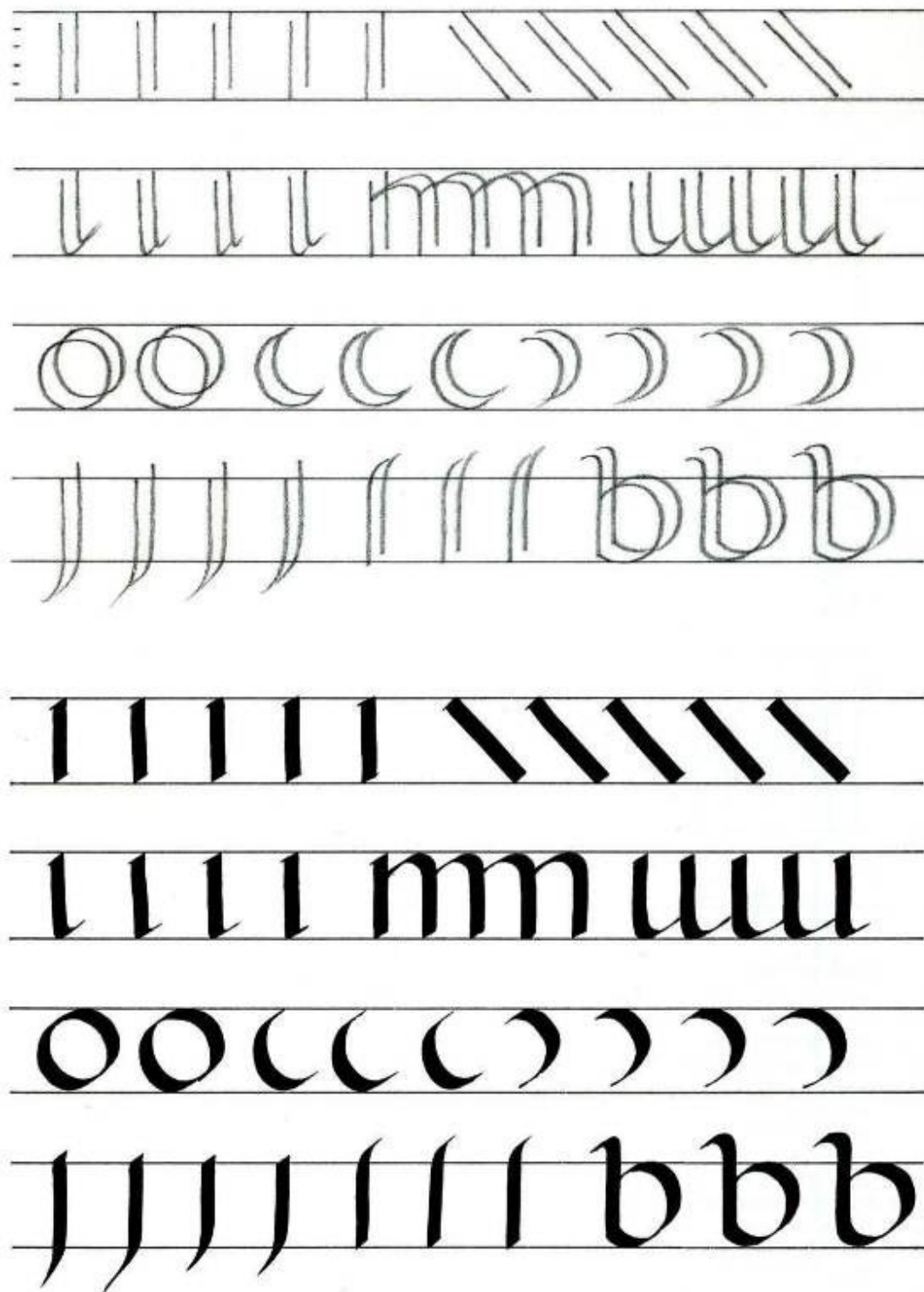

Рисунок Б.1 – Элементы букв. Высота строки. Двойной карандаш и тушь.

Дукт письма по М. Каучу

Приложение В
(обязательное)
Определение дукта письма

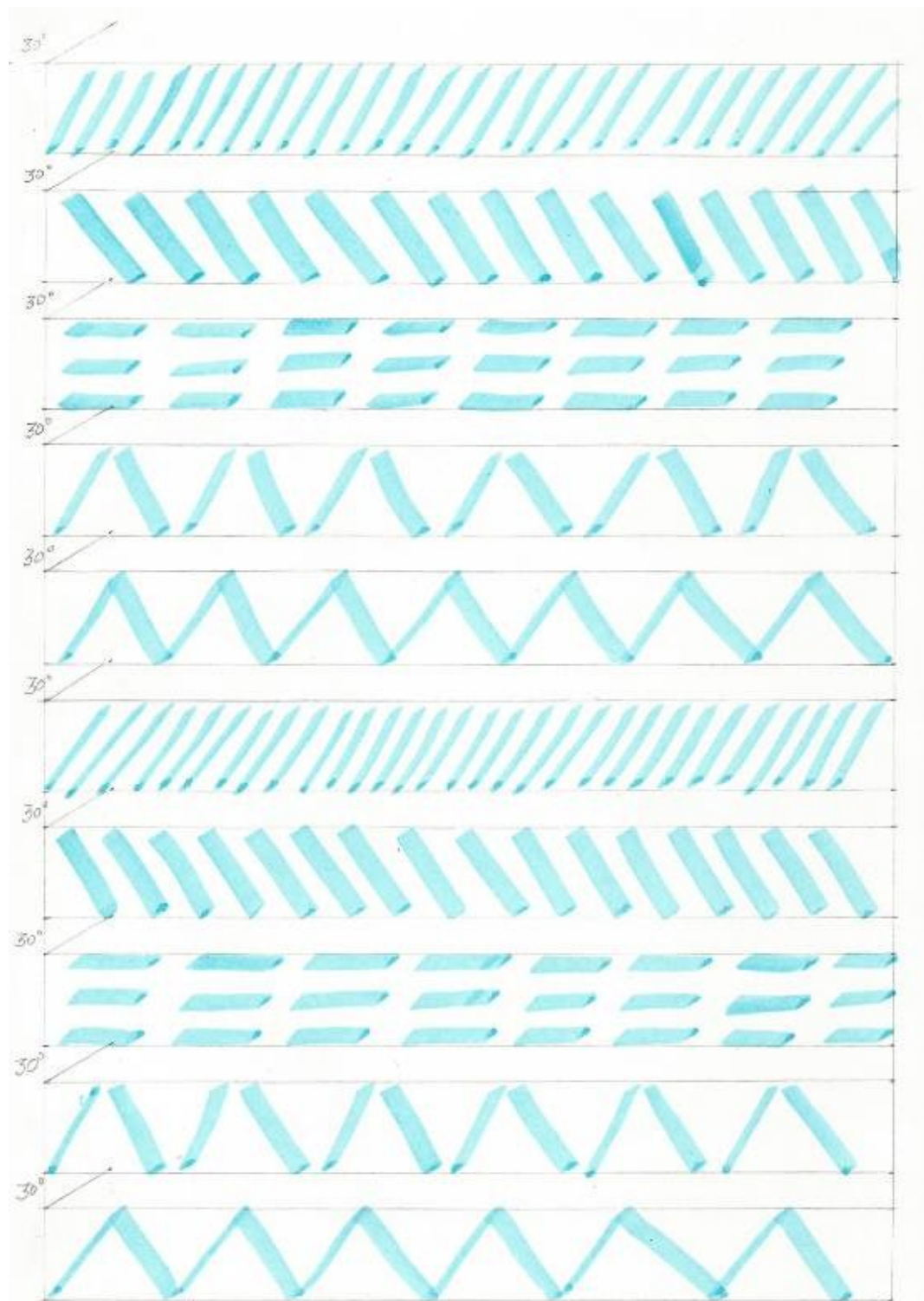

Рисунок В.1 – Учебная работа. Элементы букв. 30°. Маркер. (Чичаева Татьяна)

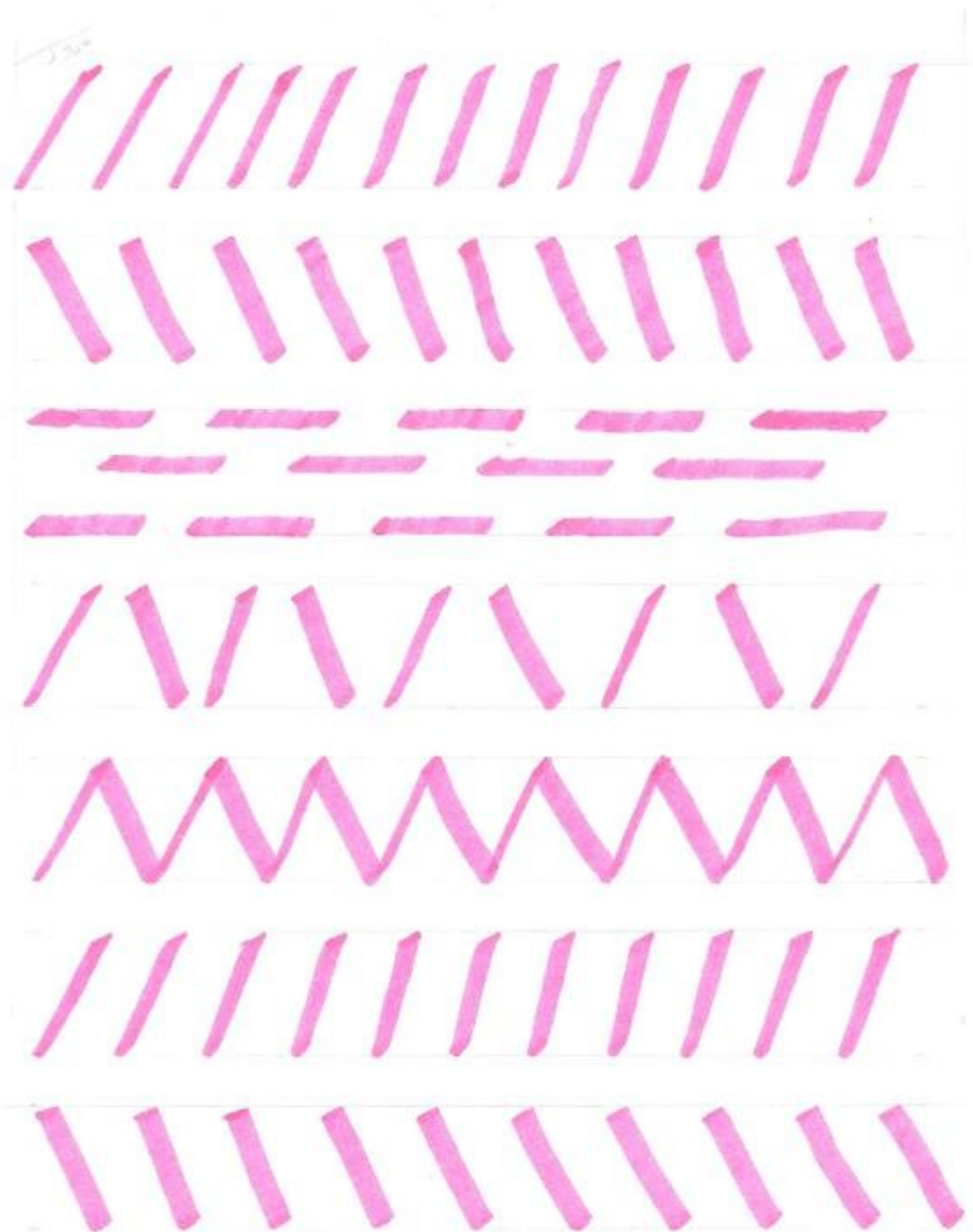

Рисунок В.2 – Учебная работа. Элементы букв. 30°. Маркер. (Николаева Диана)

Рисунок В.3 – Учебная работа. Элементы букв. 30°. Тушь. (Савицкая Анжелика)

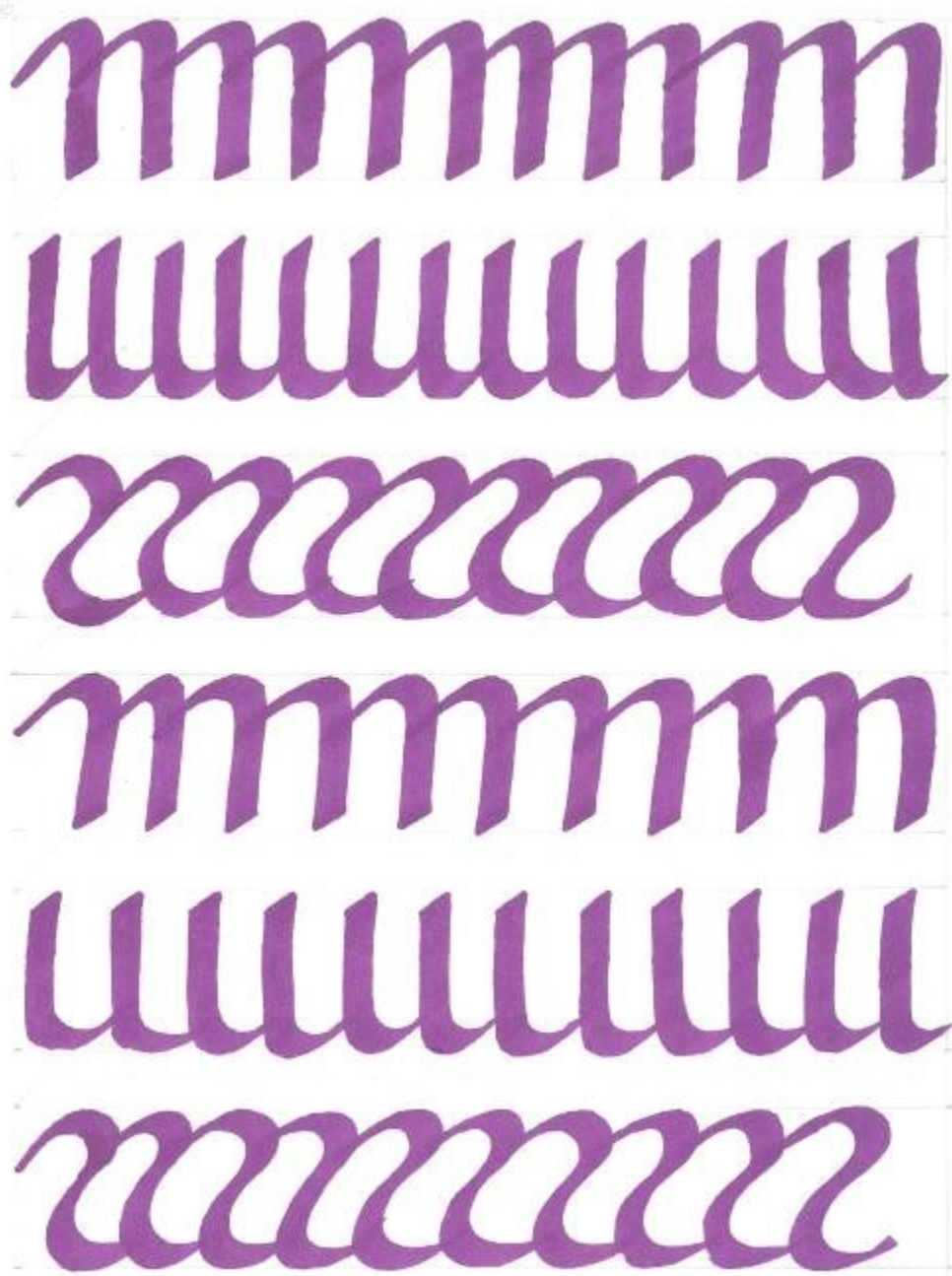

Рисунок В.4 – Учебная работа. Элементы букв. 45°. Маркер. (Савицкая Анжелика)

Приложение Г

(обязательное)

Характер написания отдельных элементов

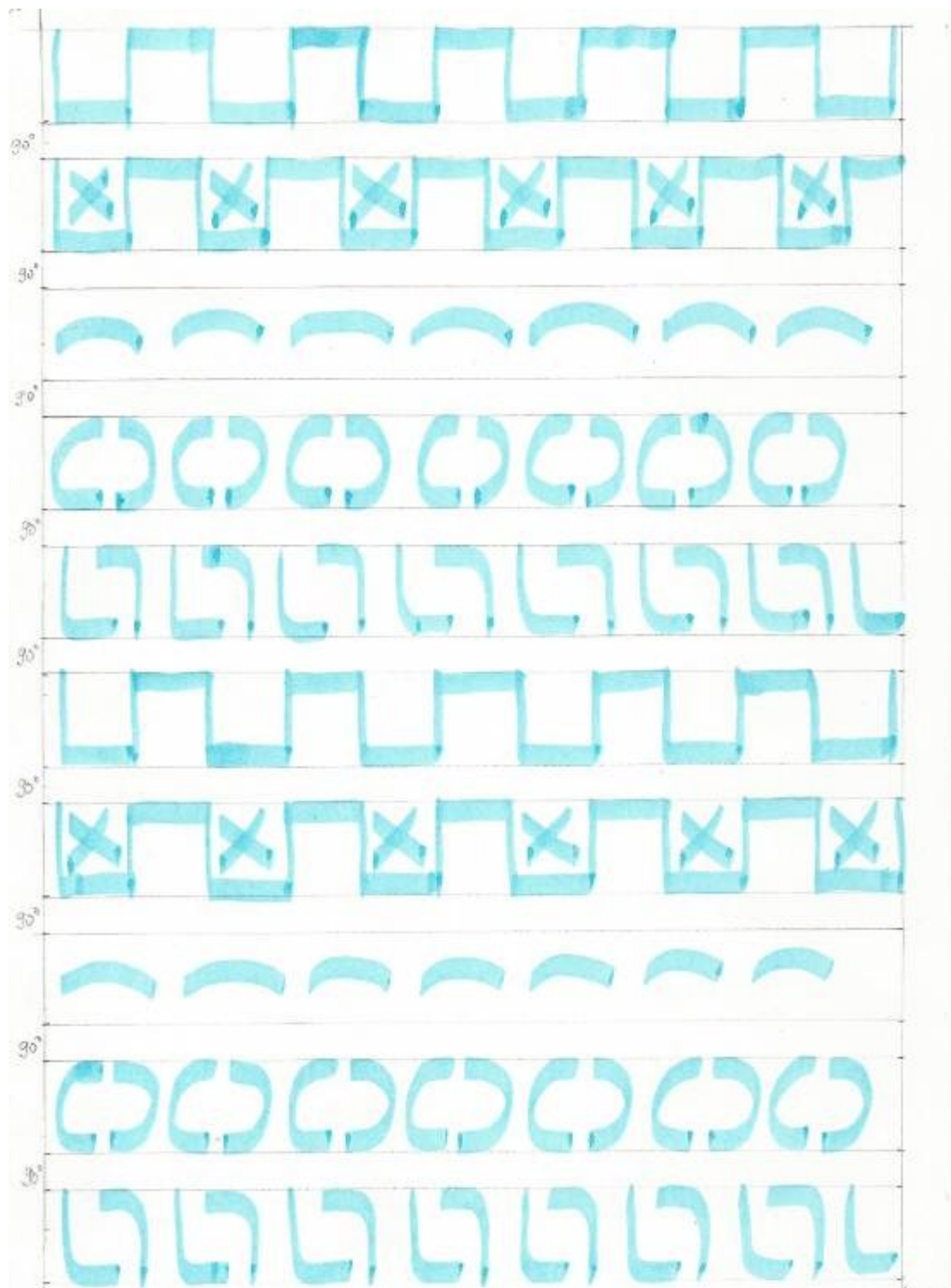

Рисунок Г.1 – Учебная работа. Элементы букв. 90°. Маркер. (Чичаева Татьяна)

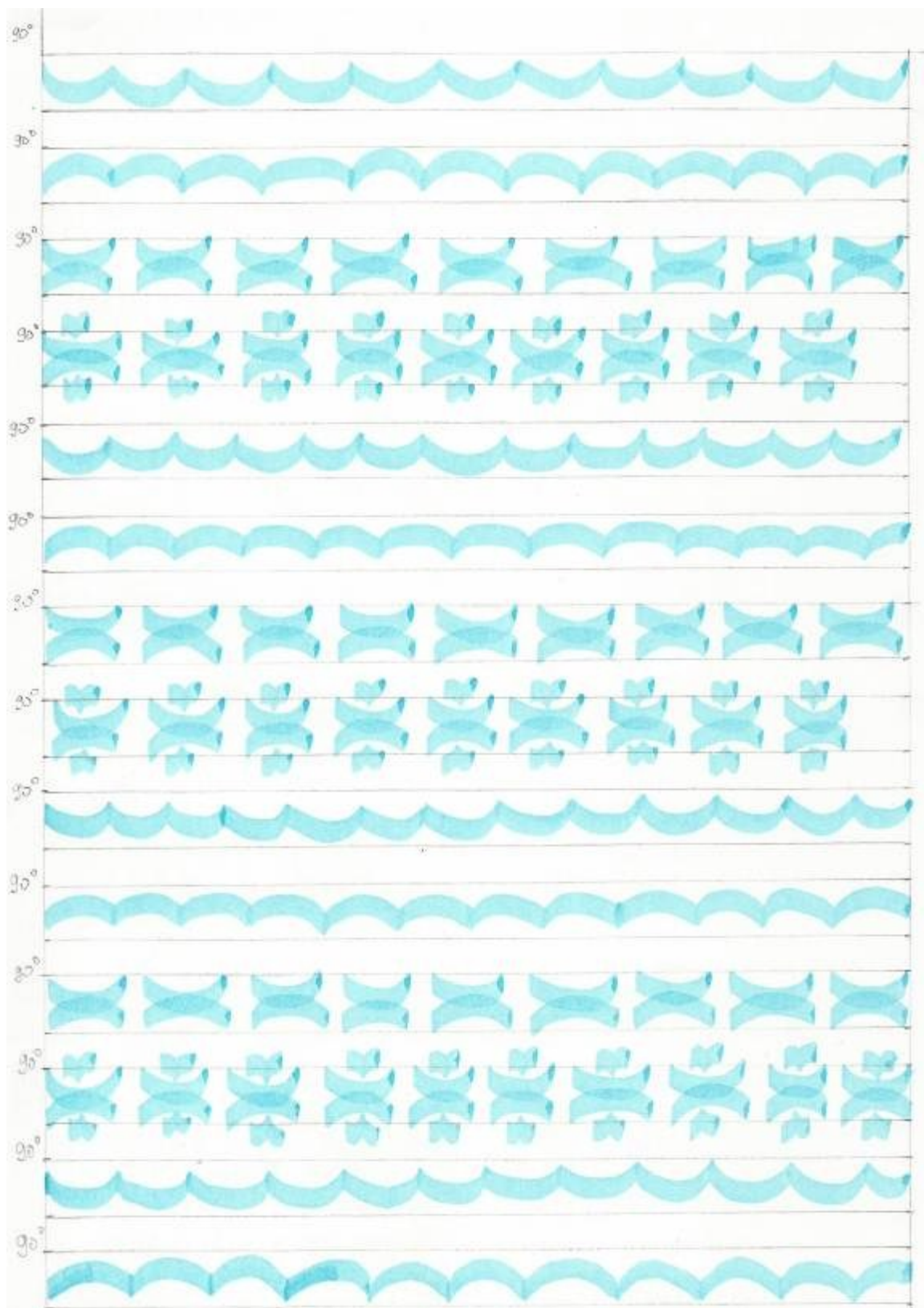

Рисунок Г.2 – Учебная работа. Элементы букв. 90°. Маркер. (Чичаева Татьяна)

Приложение Д
(обязательное)
Орнаментальные упражнения

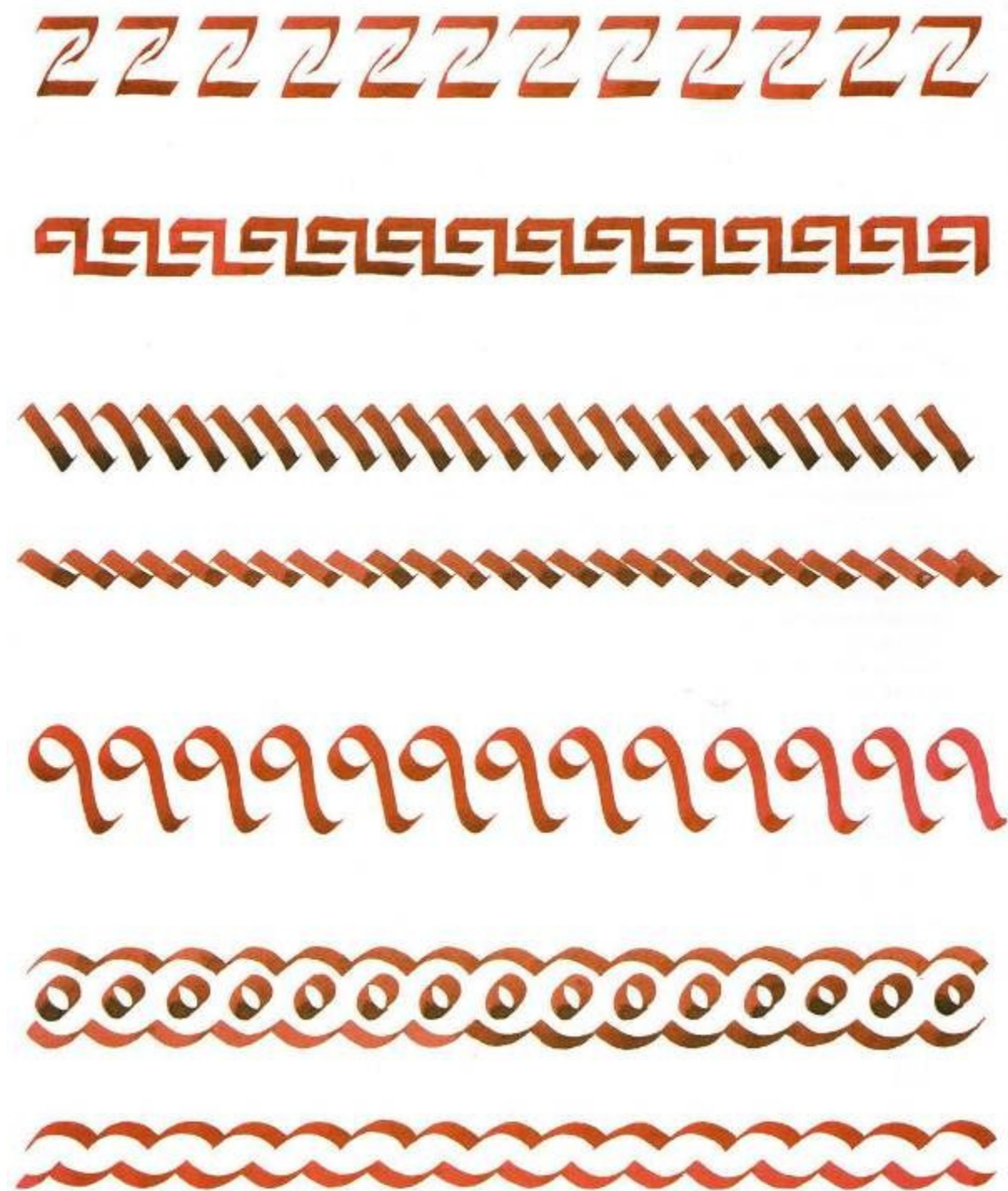

Рисунок Д.1 – Орнаменты по М. Каучу

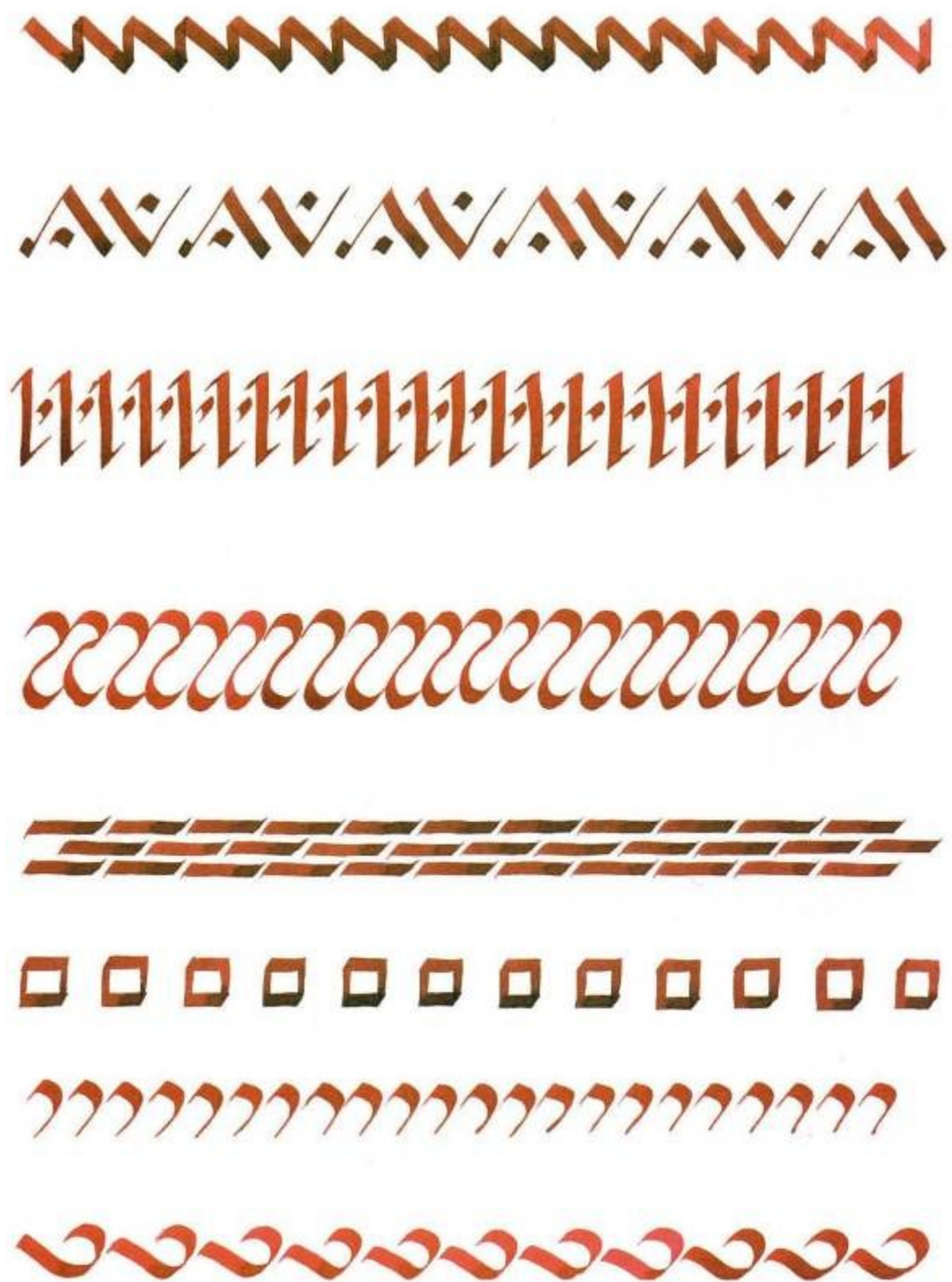

Рисунок Д.2 –Орнаменты по М. Каучу

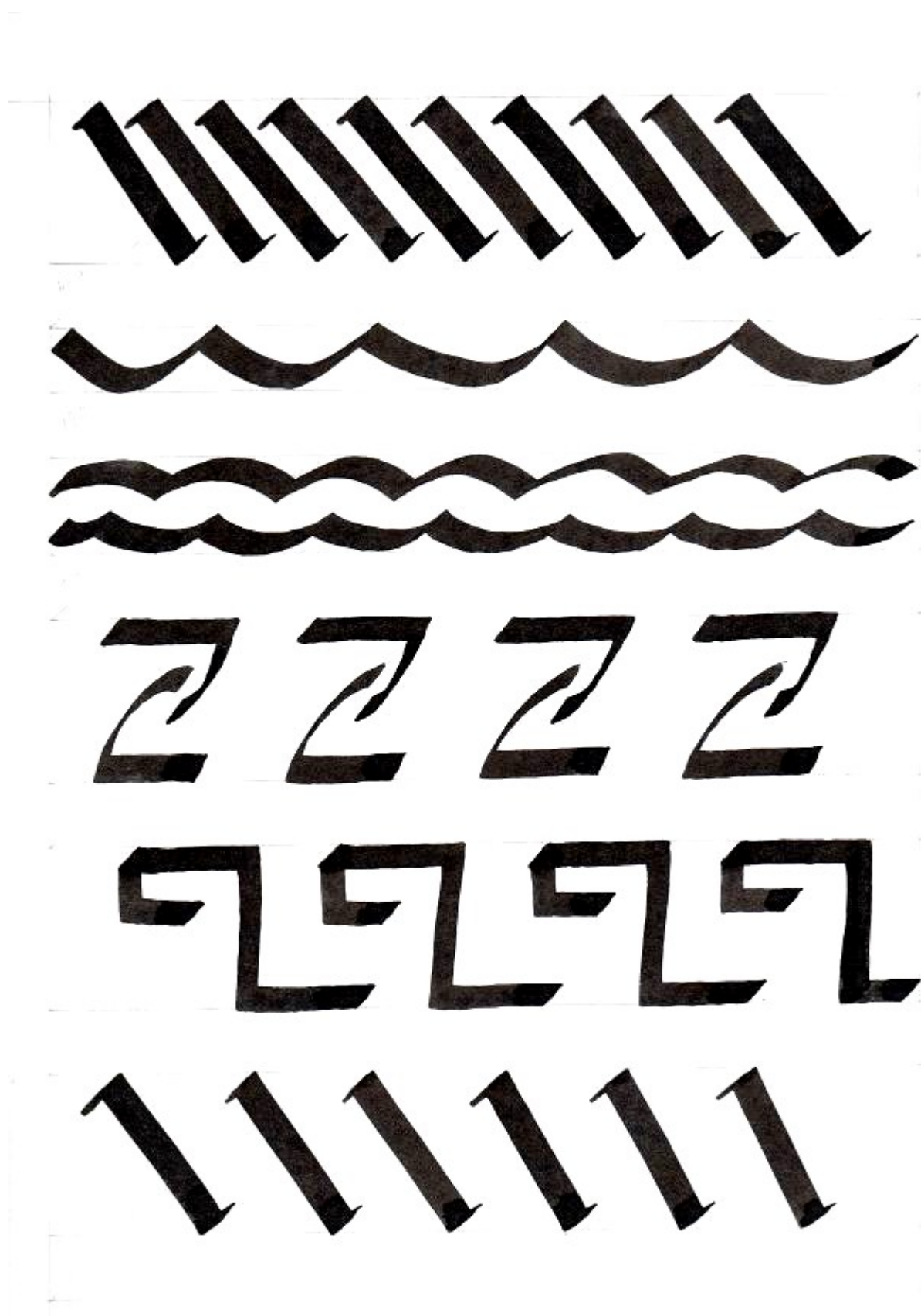

Рисунок Д.3 – Учебная работа. Орнамент. 45°. Тушь. (Кравцова Дарья)

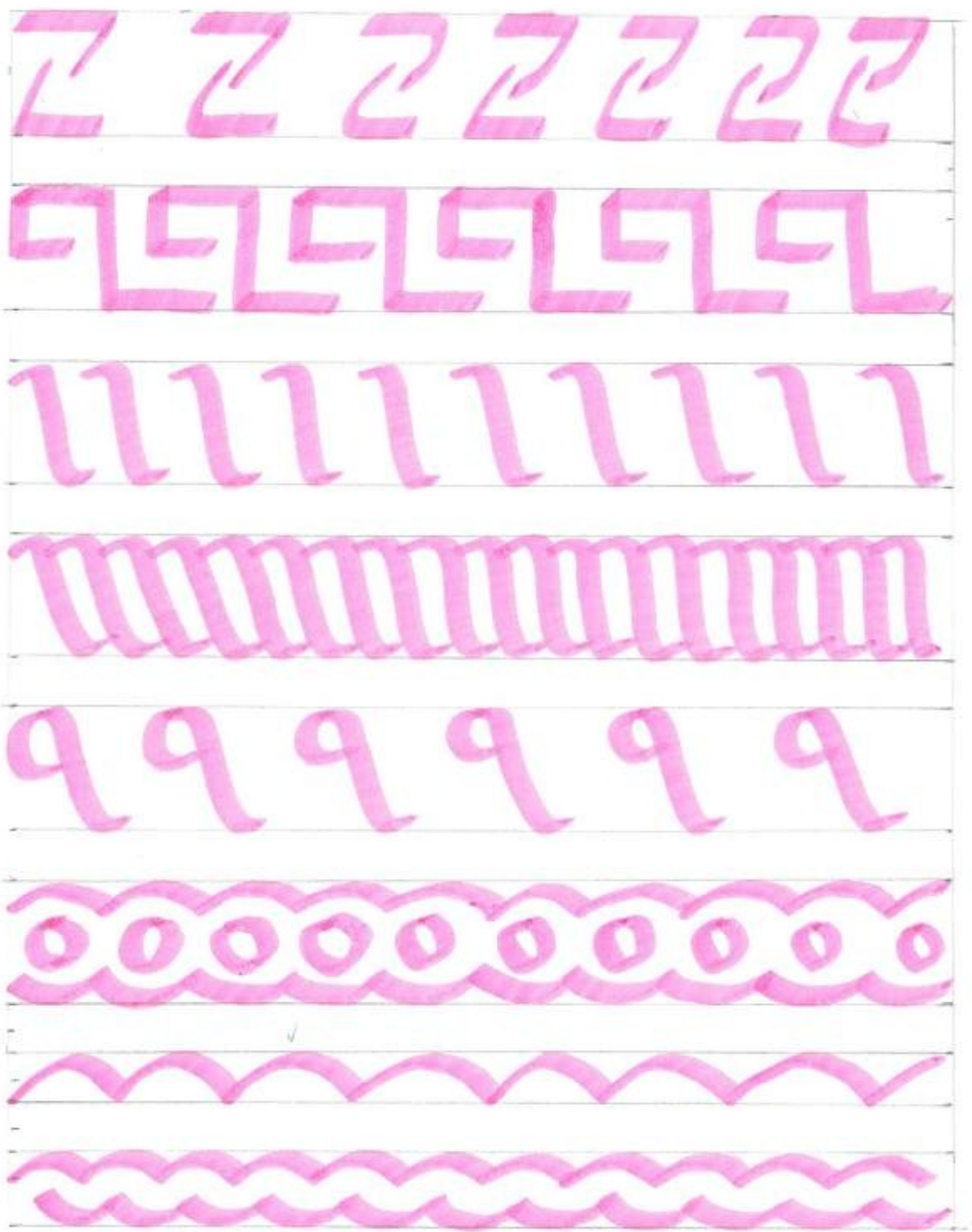

Рисунок Д.4 – Учебная работа. Орнамент. 30°. Маркер. (Николаева Диана)

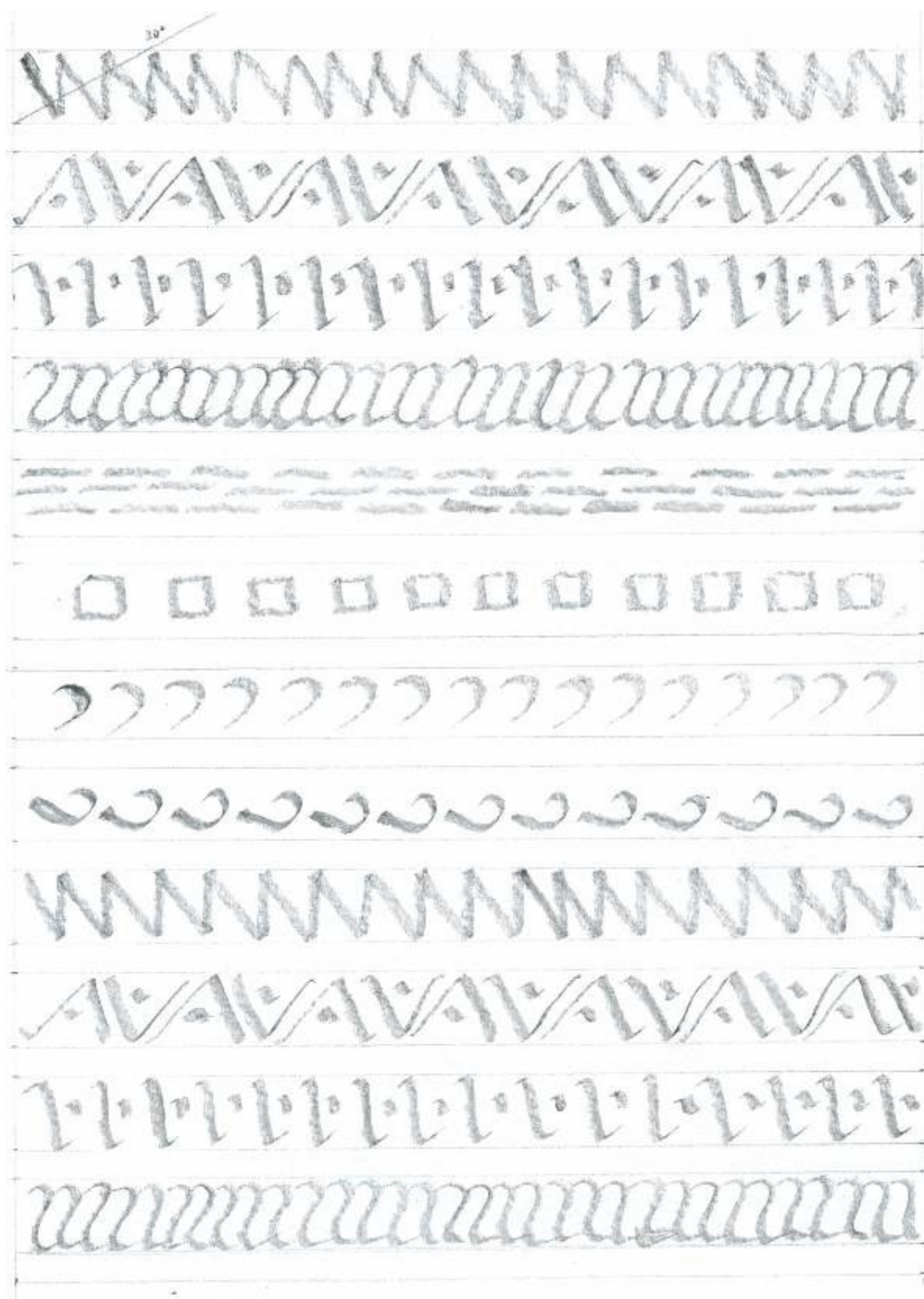

Рисунок Д.5 – Учебная работа. Орнамент. 30°. Двойной карандаш.
(Черевкова Дарья)

Рисунок Д.6 – Учебная работа. Орнамент. 60°. Маркер. (Еремина Алена)

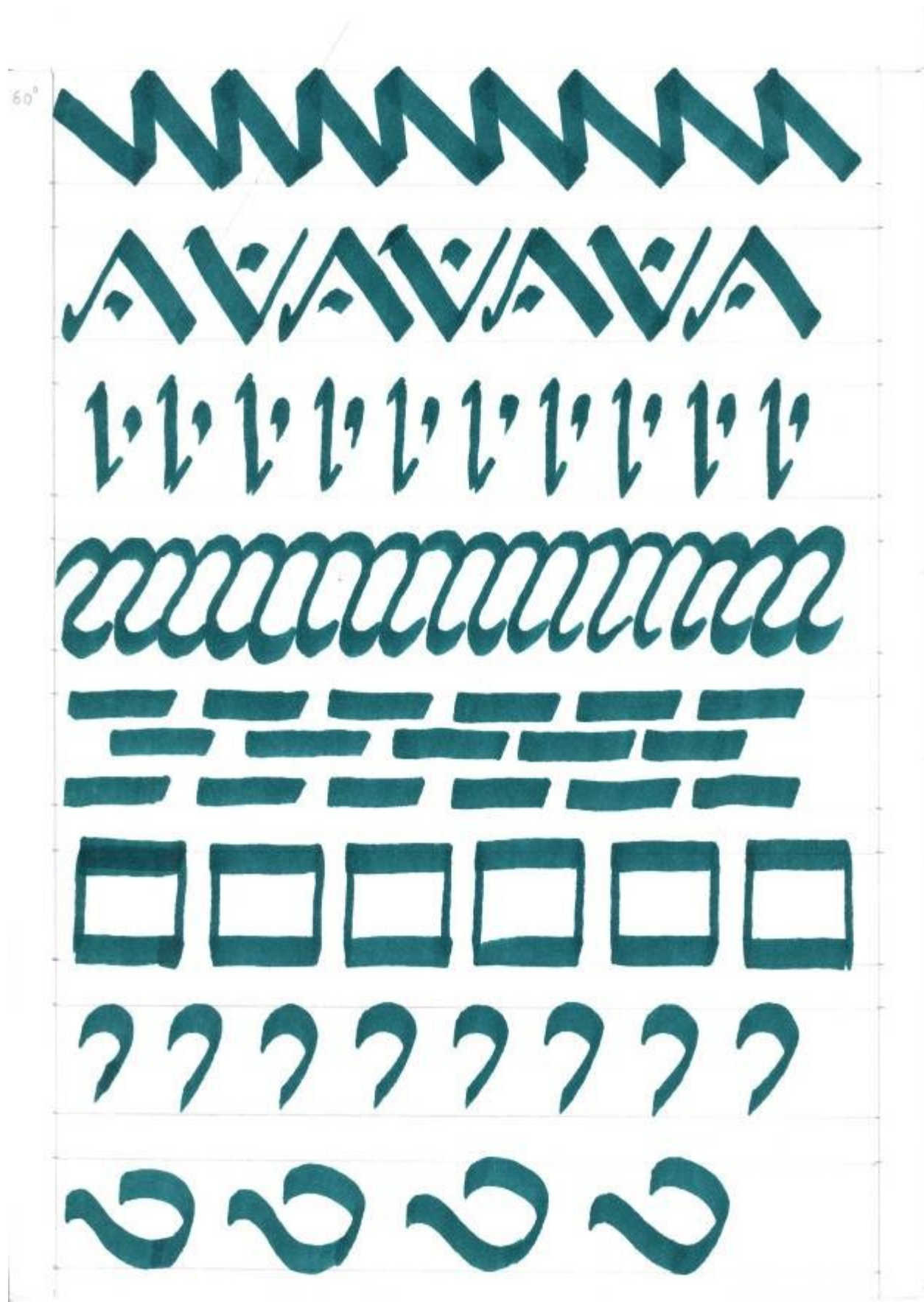

Рисунок Д.7 – Учебная работа. Орнамент. 60°. Маркер. (Скрыпник Евгения)

Приложение Е

(обязательное)

Степени сложности шрифта

А Б В Г Д Е Ж З И К Л
М Н О П Р С Т У Ф Х
Ц Щ Ш Ъ Ы Ь Э Ю Я
а б в г д е ж з и к л
м н о п р т у ф ч х
ш щ ъ ы ь э ю я а б в г
А Б В Г Д Е Ж З И К Л
М Н О П Р С Т У Ф Х
Ц Щ Ш Ъ Ы Ь Э Ю Я
а б в г д е ж з и к л
м н о п р с т у ф ч х
ц ш щ ъ ы э ю я д л

Рисунок Е.1 – Учебная работа. Степени сложности шрифта. 45°. Тушь.
(Савицкая Анжелика)

Приложение Ж

(обязательное)

Таблица Дугласа

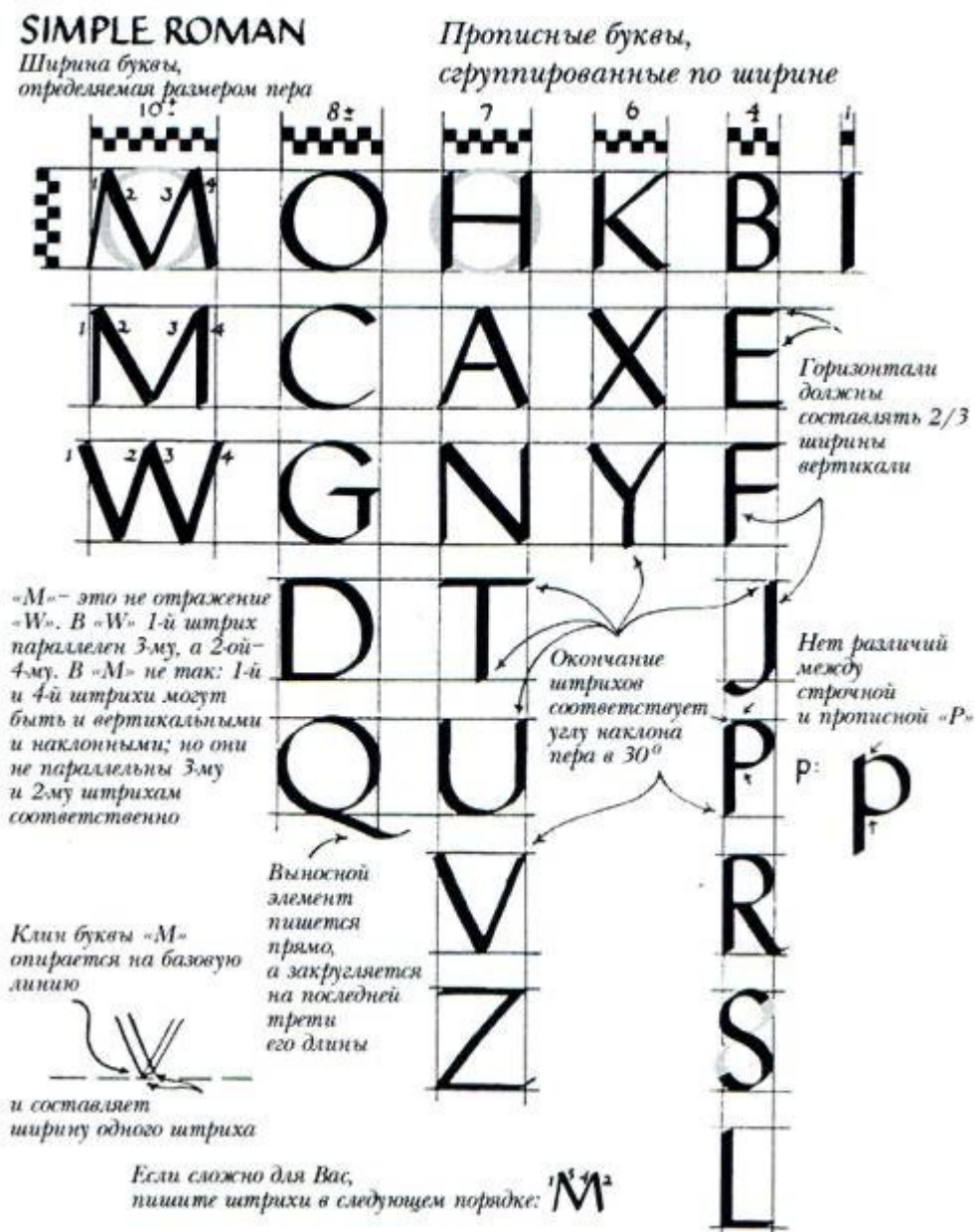

Рисунок Ж.1 – Таблица Дугласа. Прописные буквы

SIMPLE ROMAN

Строчные буквы,
сгруппированные по ширине

На основе буквы «О»

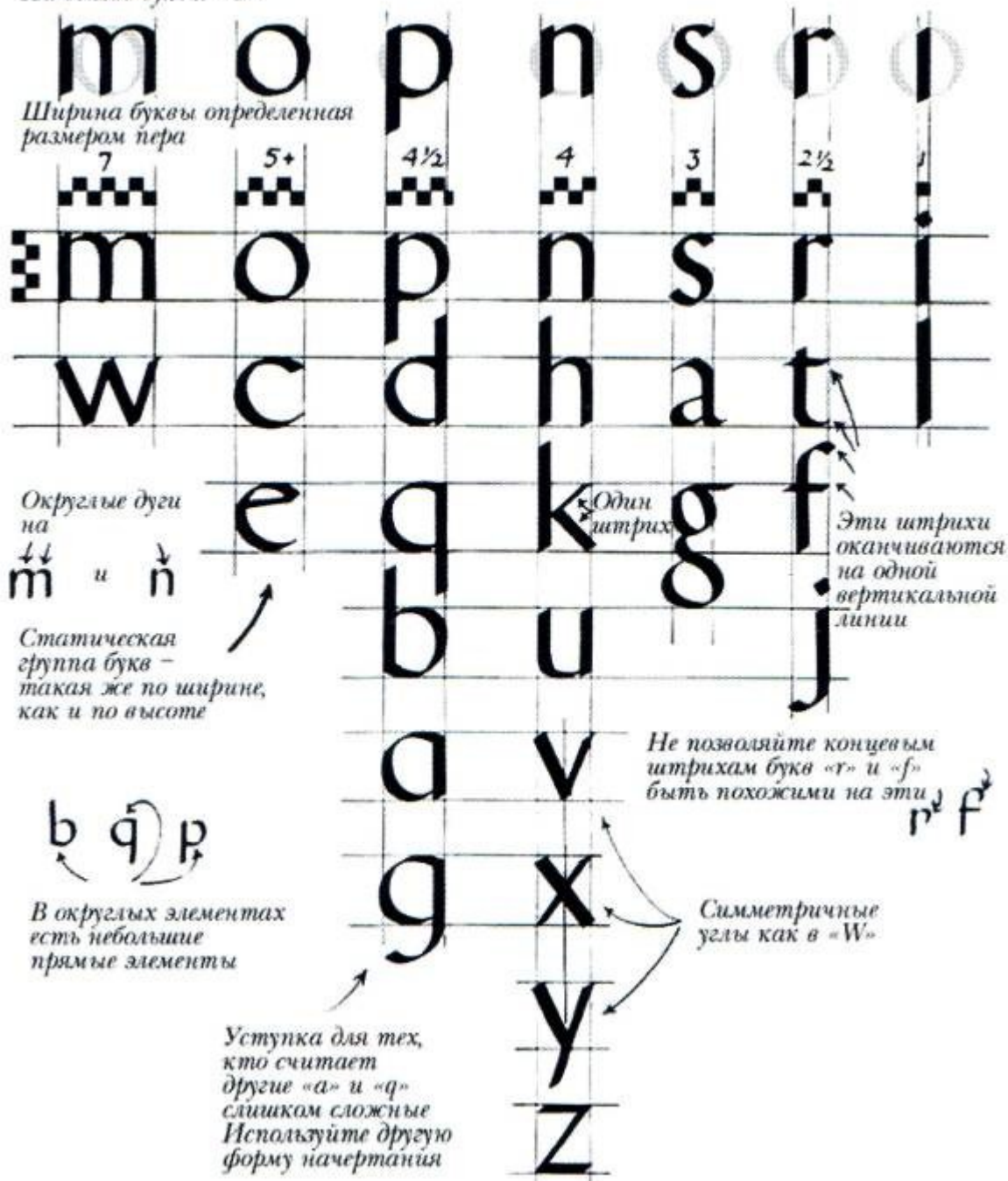

Рисунок Ж.2 – Таблица Дугласа. Строчные буквы

Приложение И

(обязательное)

Основной шрифт

Рисунок И.1 – Основной шрифт. Маюскул. Дукт письма по М. Каучу

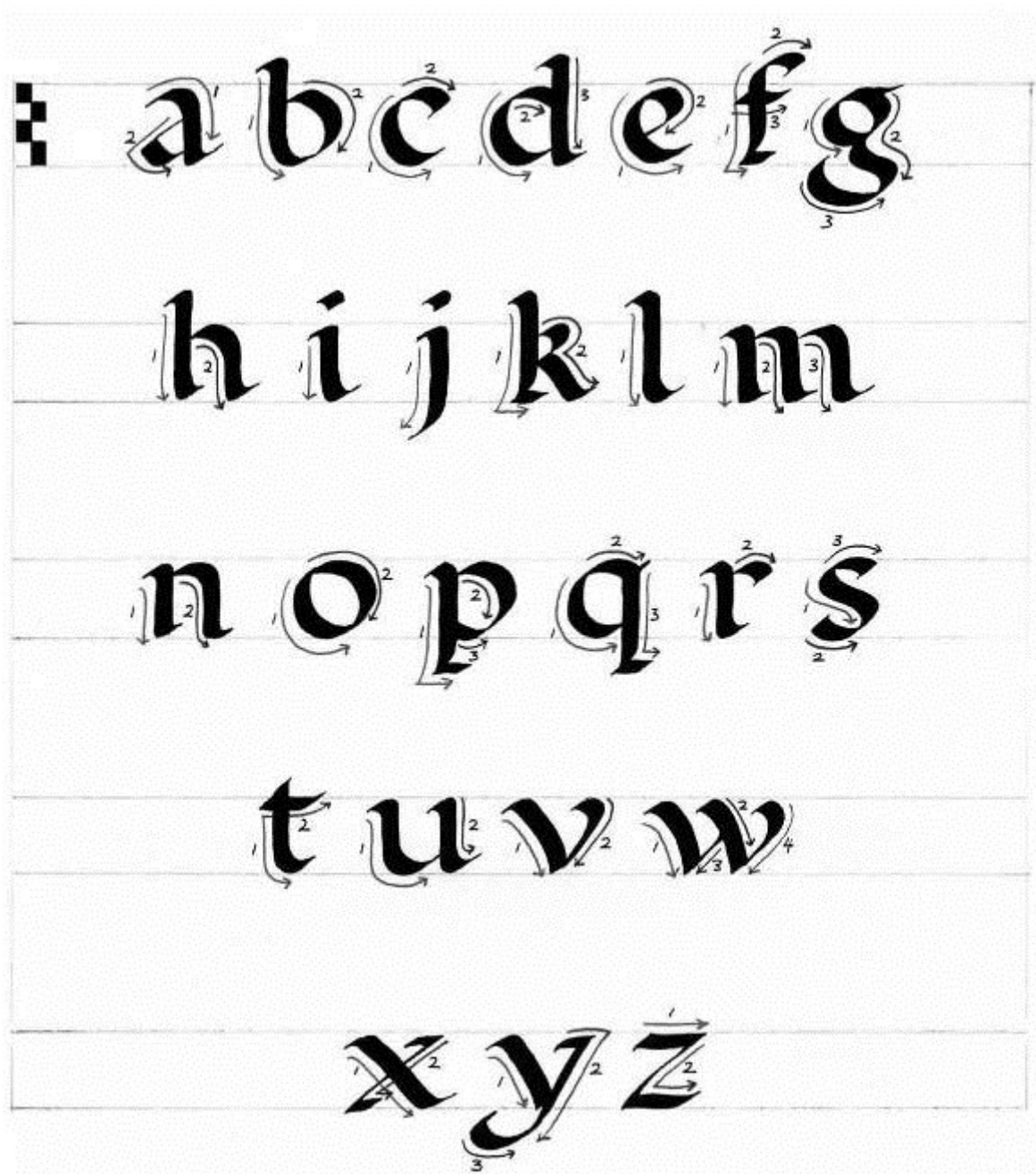

Рисунок И.2 – Основной шрифт. Минускул. Дукт письма по М. Каучу

A B C D E
F G H I J K L
M N O P Q
R S T U V
W X Y Z

Рисунок И.3 – Учебная работа. Основной шрифт Маюскул. Алфавит.
(Еремина Алена)

Приложение К

(обязательное)

Греческий шрифт

Рисунок К.1 – Учебная работа. Греческий шрифт. Маюскул. 30°.
Алфавит. (Еремина Алена)

Приложение Л

(обязательное)

Латинский шрифт без засечек и с засечками

Рисунок Л.1 – Латинский шрифт без засечек. Дукт письма по М. Каучу

A B C D E
F G H I J K
L M N O P
Q R S T U
V W X Y Z

Рисунок Л.2 – Учебная работа. Латинский шрифт без засечек. Алфавит.
(Каракулина Дарья)

Рисунок Л.3 – Латинский шрифт с засечками. Дукт письма по М. Каучу

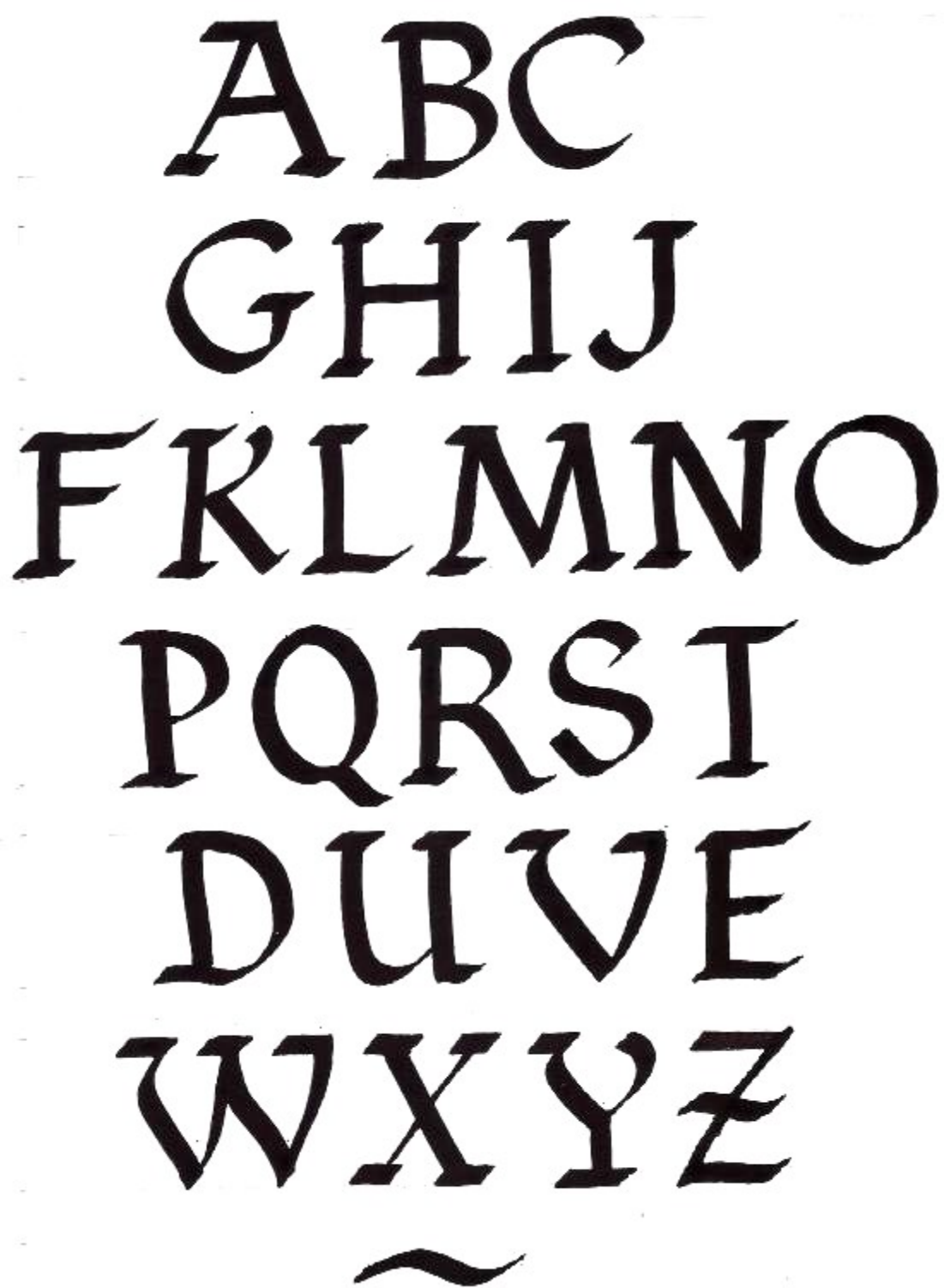

Рисунок Л.4 – Учебная работа. Латинский шрифт с засечками. Алфавит.
(Еремина Алена)

A B C F	R S T D
G H I J	U V E Z
K L M P	W X Y
N O Q	V U S T

Рисунок Л.5 – Учебная работа. Латинский шрифт с засечками. Алфавит.
(Кравцова Дарья)

Приложение М

(обязательное)

Римские каллиграфические почерки

Рисунок М.1 – Унциальный шрифт. Дукт письма по М. Каучу

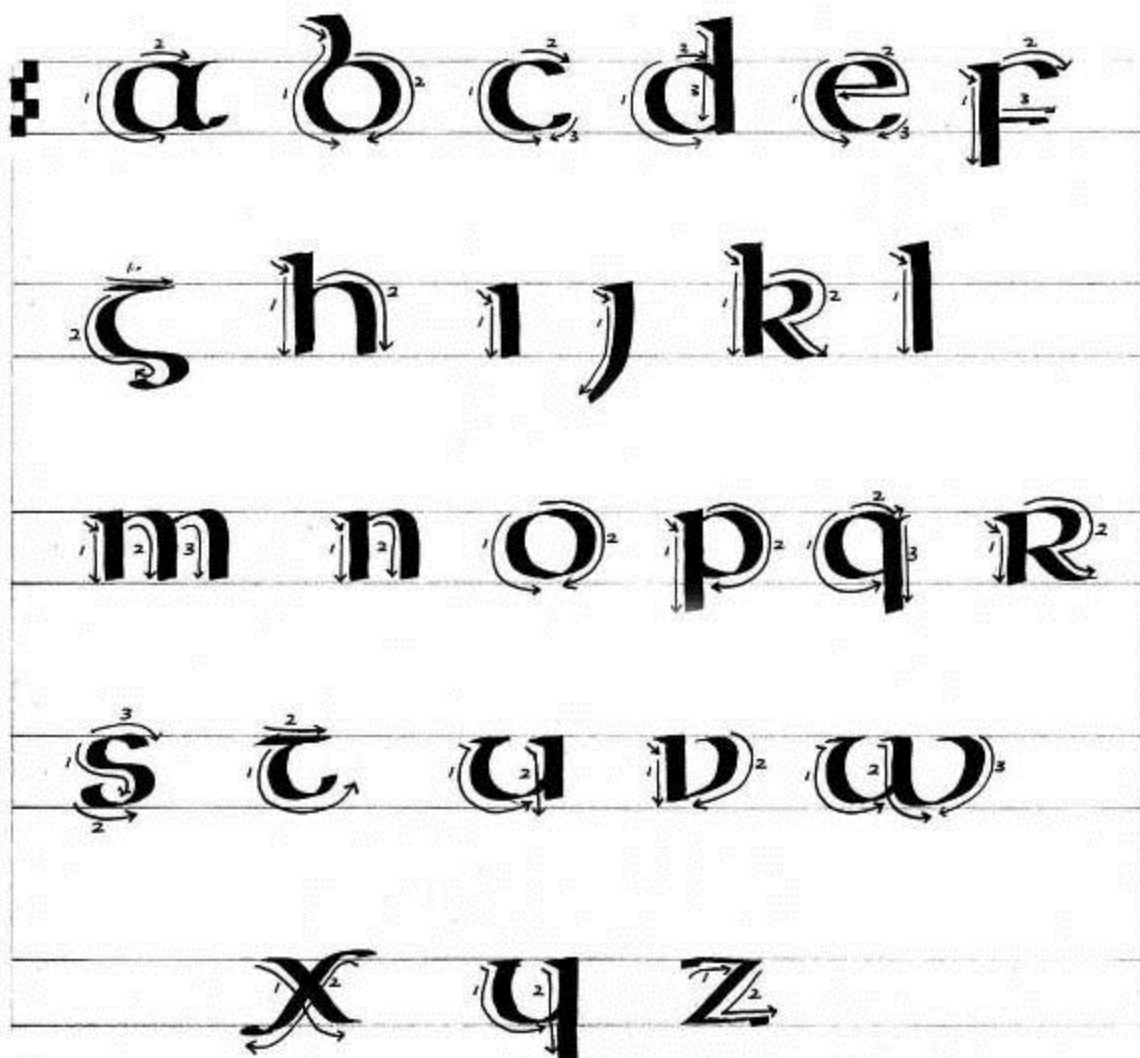

Рисунок М.2 – Полуунциальный шрифт. Дукт письма по М. Каучу

a b c d e r q h k f
 i l o q k w n r t s
 m x w v y e l d e
 a b g j z u a n y a m
 e y f m m t y y y
 w b ю a б ж з u a т
 w v g w n я я n e i
 x b c d e v y y e s h
 w б т р l x k k f r
 ф m m o ч ч f o x
 m m i c h e l l e б з
 a n y y a k ч e r e
 n e l l o m y n e m
 e i s m i c h e l l e f o

Рисунок М.3 – Учебная работа. Унциал. Буквенная фактура. (Черевкова Дарья)

Рисунок М.4 – Учебная работа. Полуунциал. Композиция. (Каракулина Дарья)

Рисунок М.5 – Рустические заглавные буквы. Дукт письма по М. Каучу

Рисунок М.6 – Учебная работа. Рустическое письмо. Буквенная фактура.
(Каракулина Дарья)

Приложение Н
(обязательное)
Каролингский минускул

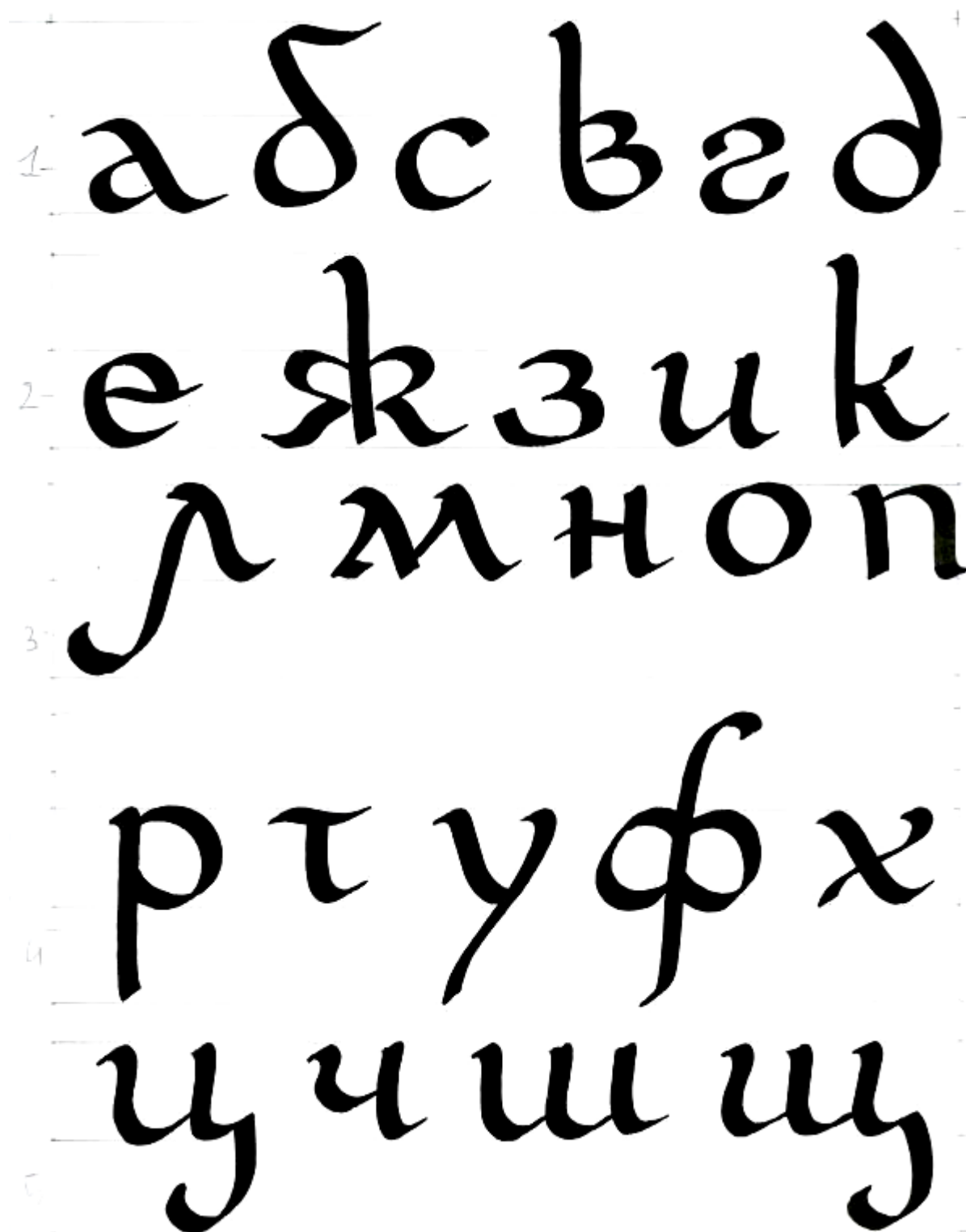

Рисунок Н.1 – Учебная работа. Каролингский минускул. Русские буквы.
(Черевкова Дарья)

Приложение П
(обязательное)
Ломбардские версалы

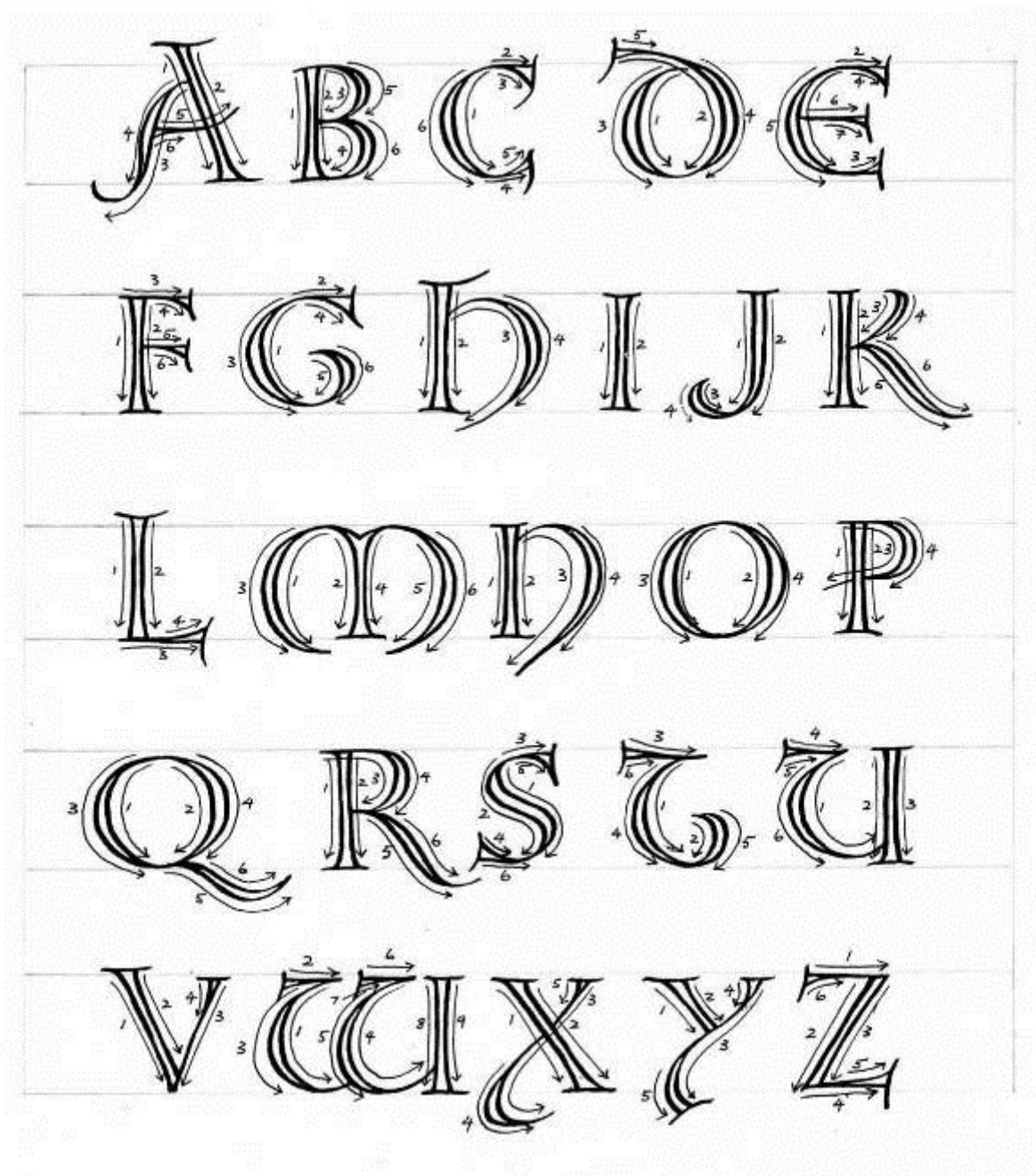

Рисунок П.1 – Ломбардские версалы. Дукт письма по М. Каучу

Рисунок П.2 – Учебная работа. Ломбардические инициалы. Алфавит.
(Нестеренко Виктория)

Приложение Р

(обязательное)

Семейство готических шрифтов

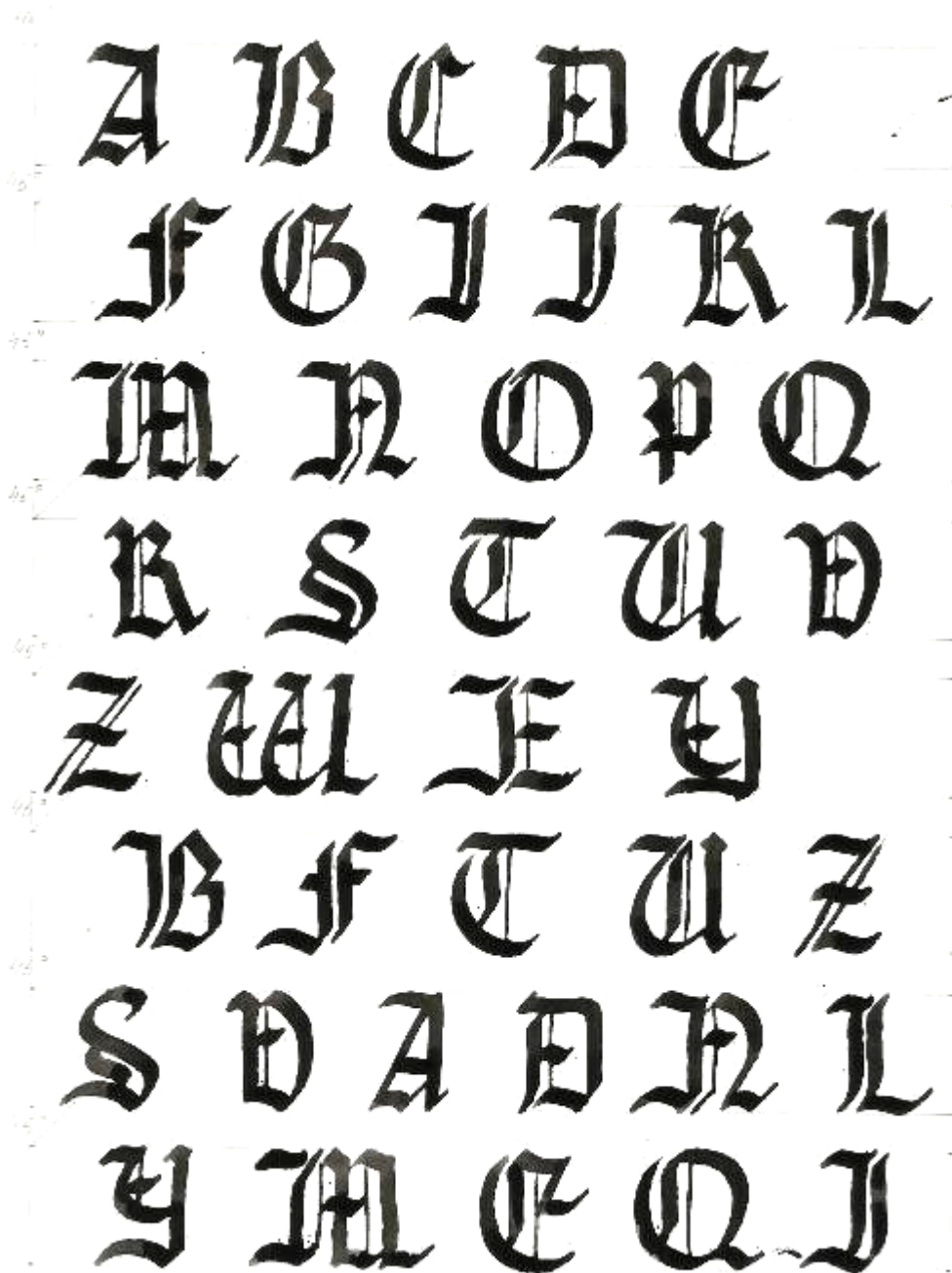

Рисунок Р.1 – Учебная работа. Готическое письмо. Инициалы. Маюскул. Алфавит. (Чичаева Татьяна)

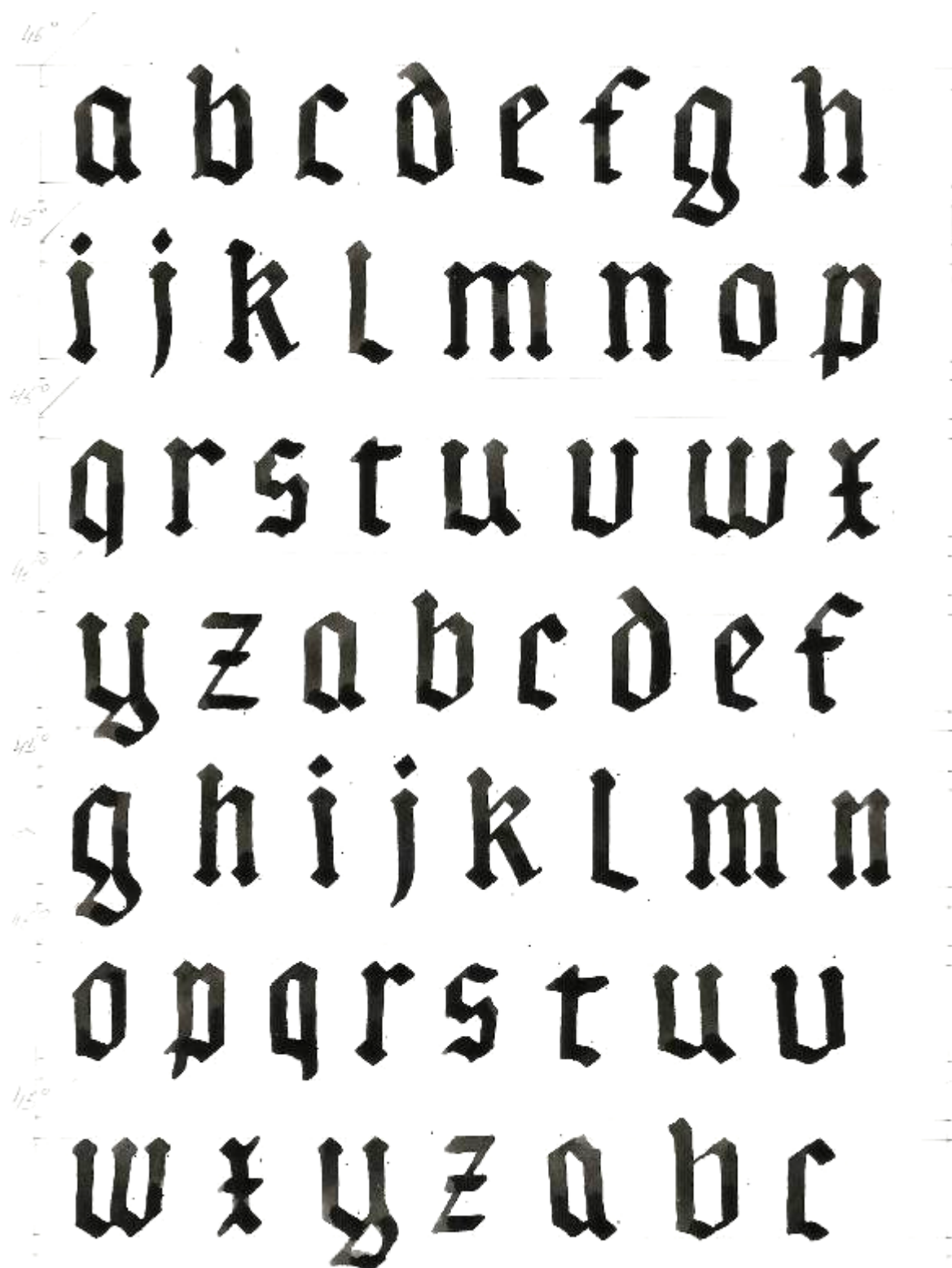

Рисунок Р.2 – Учебная работа. Готическое письмо. Текстура. Алфавит.
(Чичаева Татьяна)

a b c d e f
g h i k m n
o p q r t
u v x y z i
a o m e r

Рисунок Р.3 – Учебная работа. Готическое письмо. Ротунда. Алфавит.
(Черевкова Дарья)

The Sword in the Stone

On Mondays and Frada
ys it was Court Hand
and Summulae Logical
es while the rest of te week
it was the Oragnon Repe
tition and Astkology
The governes was

C. D. White

Рисунок Р.4 – Учебная работа. Готическое письмо. Легенда о короле Артуре. (Николаева Диана)

King Arthur and the Knights of the Round Table

King Arthur went to the north and the east with his knights and fought the Saxons. Then they came back and stopped in the town of Camelot. Arthur made it the most important town in the country. It was now his home, and the home of his brave knights. One day King Arthur visited his friend, King Leodegrance. He had a daughter and she was the most beautiful woman in England. The daughter's name was Guinevere. When he went back to Camelot, Arthur could not stop thinking about her. 'I love Guinevere and i want to marry...

Рисунок Р.5 – Учебная работа. Готическое письмо. Легенда о короле Артуре. (Чичаева Татьяна)

Русьто
 придает прочность
 летучему слову, побеждает
 пространство и время.
 Ал. Сром

Рисунок Р.8 – Учебная работа. Готическое письмо. Цитата. (Николаева Диана)

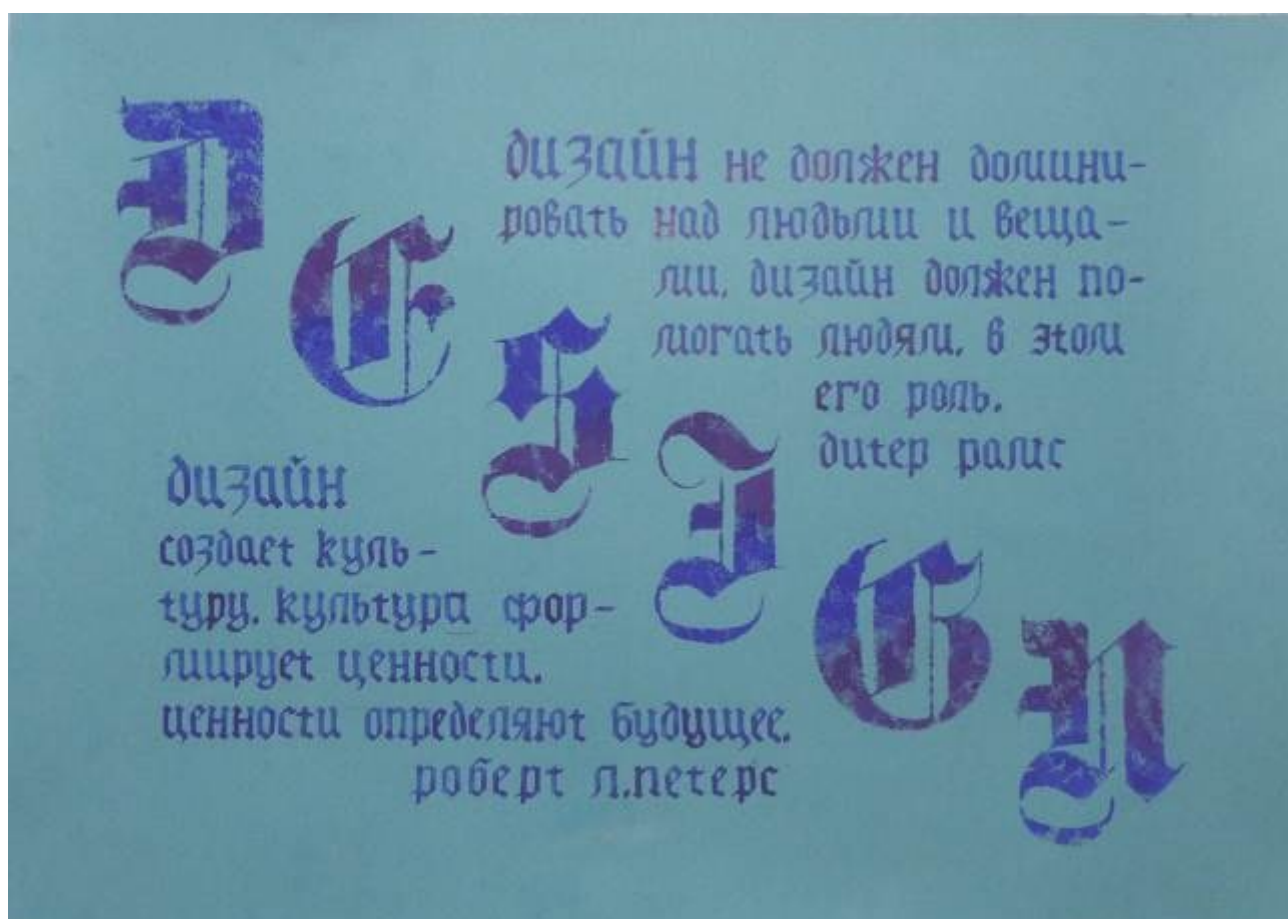

Рисунок Р.9 – Курсовая работа. Готическое письмо. Цитата о дизайне. (Чичаева Татьяна)

Рисунок Р.10 – Учебная работа. Готическое письмо. Инициалы. Маюскул.
Алфавит. (Нестеренко Виктория)

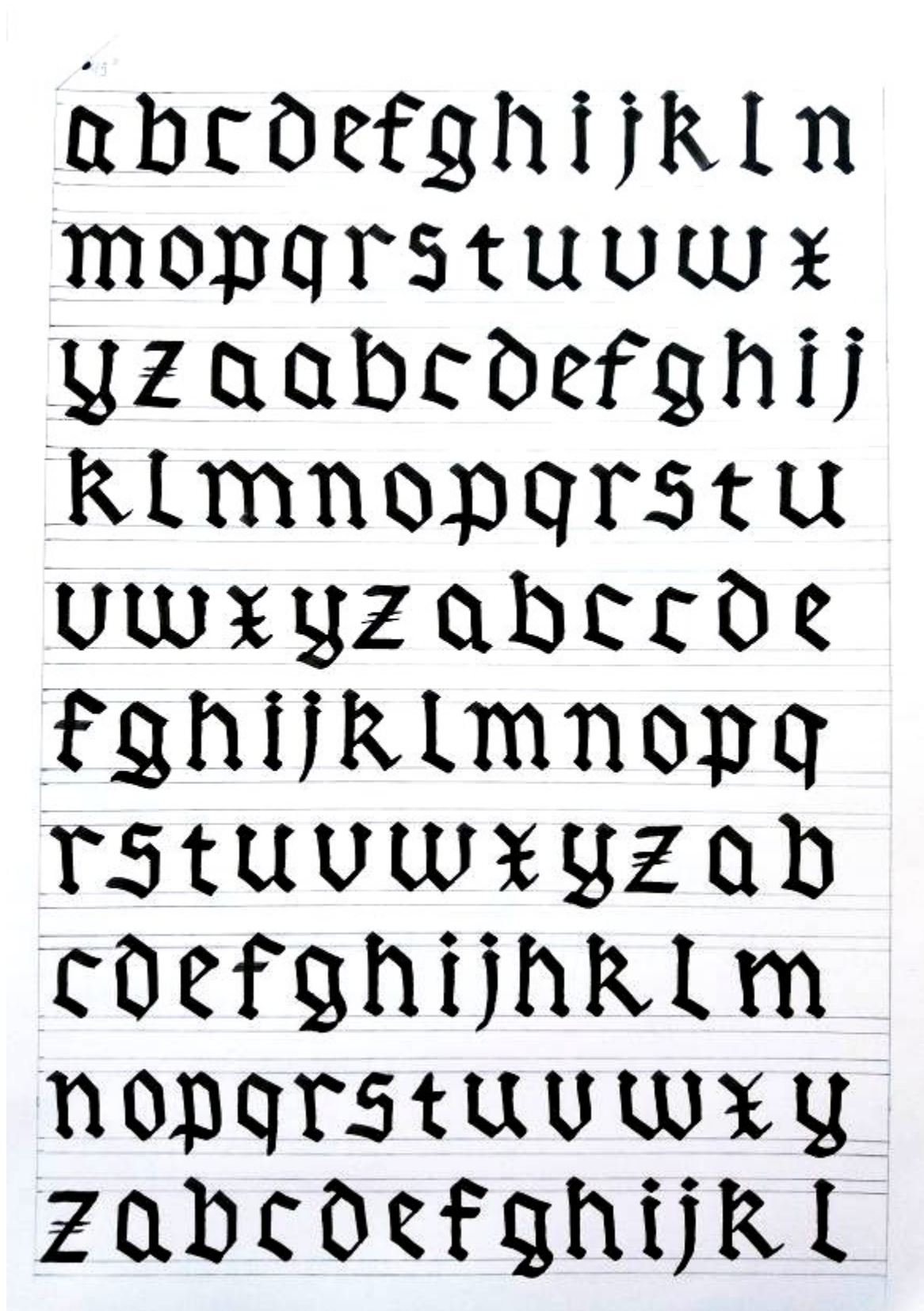

Рисунок Р.11 – Учебная работа. Готическое письмо. Инициалы. Минускул. Алфавит. (Нестеренко Виктория)

Рисунок Р.12 – Учебная работа. Готическое письмо. Инициалы. Маюскул.
Алфавит. (Черевкова Дарья)

Ворона и Лисица

Уж сколько раз тверди-
ли лиру, Что лесть
злусна, вредна; но толь-
ко все не впрок, И в
сердце льстец, всегда
отыщет уголок.

Вороне где-то бог послал
кусочек сыру; На ель
Ворона взгромоздясь, По-
завтракать было совсем
уж собралась, Да приза-
думалась, а сыр во рту

Рисунок Р.13 – Учебная работа. Готическое письмо. Басня Крылова
«Ворона и Лисица». (Чичаева Татьяна)

держала. На ту беду Ли-
са близехонько бежала;
Вдруг сырнѣйшій звук Лисѣ
остановил: Лисица видит
сыр, Лисицу сыр пленил.
Плутовка к дереву на цы-
почках подходит; Вертит
хвостом, с Вороны глаз не
сводит И говорит так
сладко, чуть дыша: "Болу-
бушка, как хороша! Ну
что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право,
сказки! Какие перышки!
какой носок! И, верно, ан-

Рисунок Р.14 – Учебная работа. Готическое письмо. Басня Крылова
«Ворона и Лисица» – продолжение. (Чичаева Татьяна)

Зельский быть должен золо-
сок! Споу, светик, не стыдись!
Что, ежели, сестрица, При
красоте такой и неть ты мас-
терица, - Вездь ты б у нас
была царь-птица!" Вещунь-
ина с похвал вскружилась
золова, От радости в зобу
дыханье сперло, - И на при-
ветливы Лисицыны слова
Ворона каркнула во все во-
ронье горло: Сыр выпал - с
ним была плутовка
такова.

И.А. Крылов

Рисунок Р.15 – Учебная работа. Готическое письмо. Басня Крылова
«Ворона и Лисица» – продолжение. (Чичаева Татьяна)

Рисунок Р.16 – Учебная работа. Готическое письмо. Круговая композиция. (Черевкова Дарья)

Рисунок Р.17 – Учебная работа. Готическое письмо. Композиция. (Черевкова Дарья)

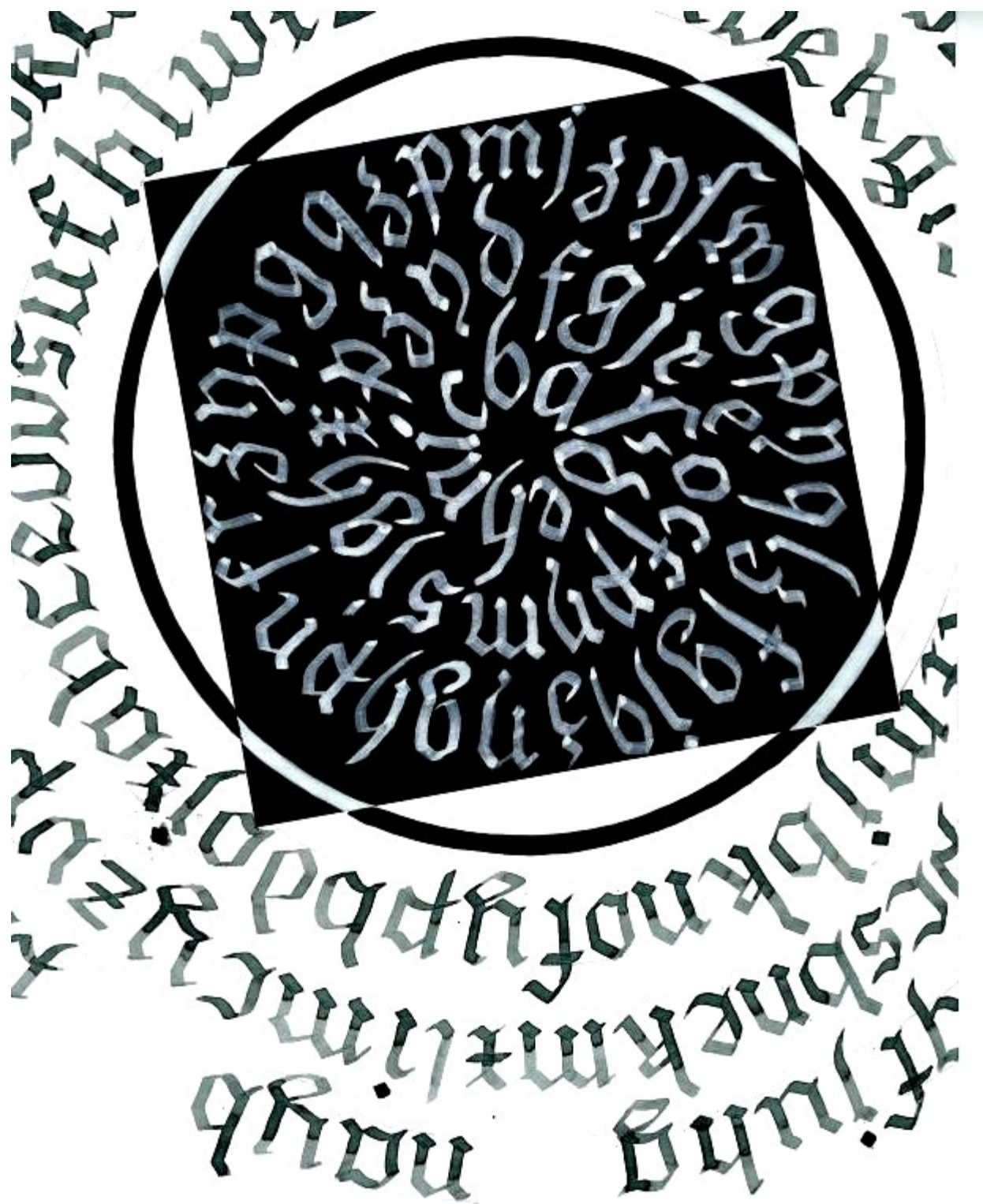

Рисунок Р.18 – Учебная работа. Готическое письмо. Композиция.
(Черевкова Дарья)

Приложение С
(обязательное)
Гуманистический курсив

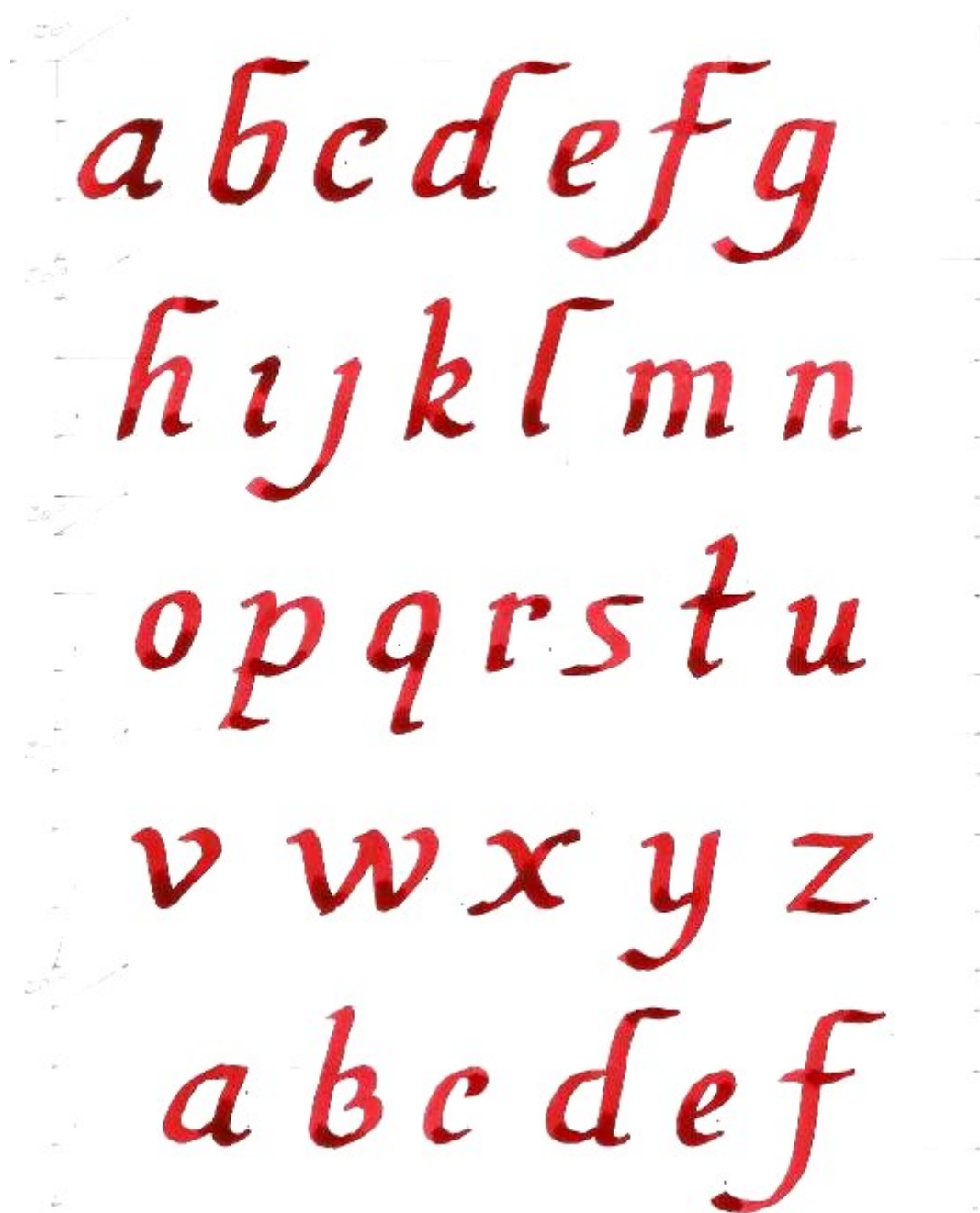

Рисунок С.1 – Учебная работа. Гуманистический курсив. Алфавит.
(Чичаева Татьяна)

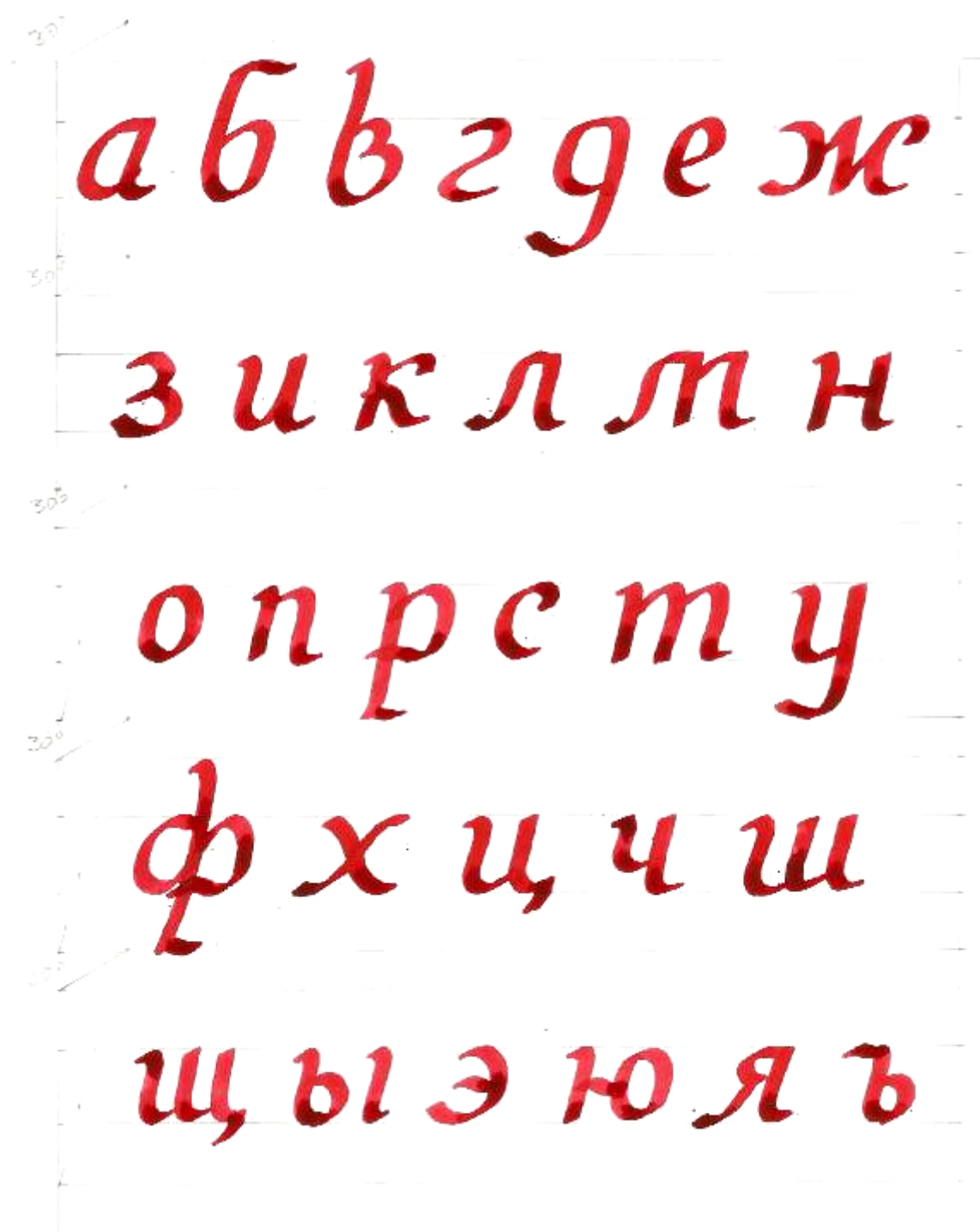

Рисунок С.2 – Учебная работа. Гуманистический курсив. Алфавит.
(Чичаева Татьяна)

Приложение Т

(обязательное)

Семейство древнерусских письменностей

Рисунок Т.1 – Устав – при построении букв меняется угол наклона пера

Рисунок Т.2 – Учебная работа. Уставное письмо. Алфавит. (Скрыпник Евгения)

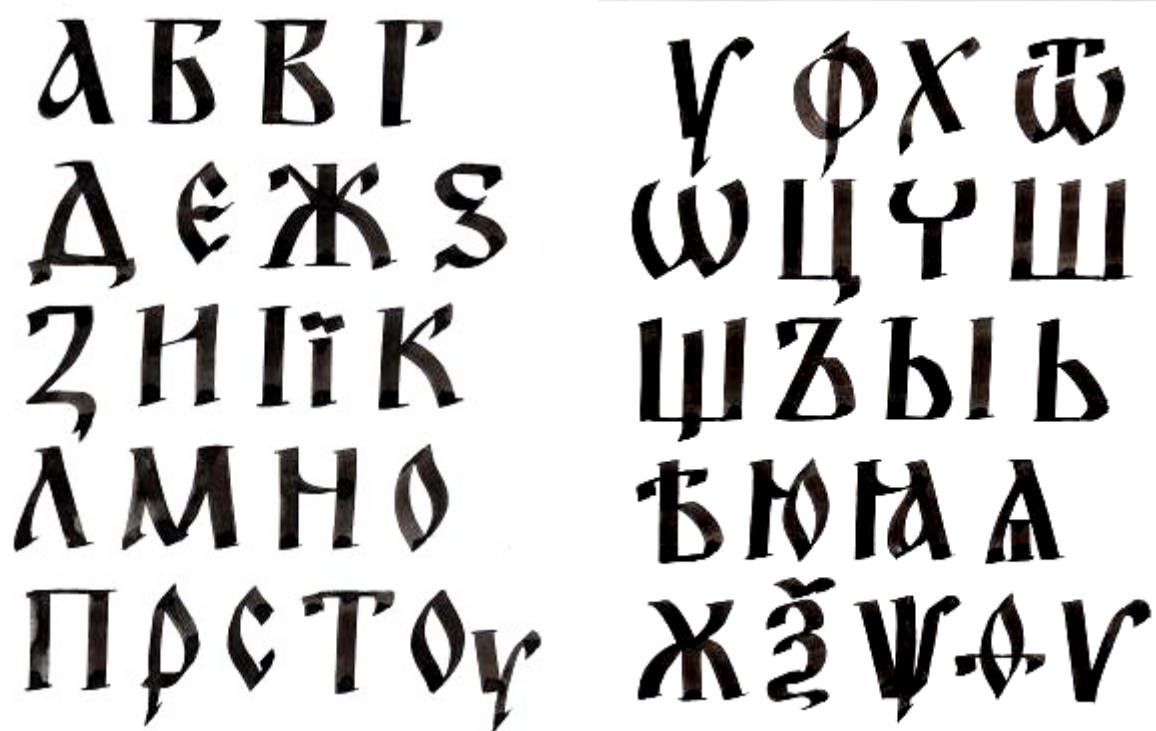

Рисунок Т.3 – Учебная работа. Уставное письмо. Алфавит. (Кравцова Дарья)

СВЯТОГОР БОГАТЫРЬ

ВЫСОКИ НА РУСИ СВЯТЫЕ
ГОРЫ, ГЛУБОКИ ИХ УЩЕЛЬЯ,
СТРАШНЫ ПРОПАСТИ. НЕ
РАСТУТ ТАМ НИ ВЕРЕЗКА,
НИ ДУБ, НИ ОСИНА, НИ ЗЕ-
ЛЕНАЯ ТРАВА. ТАМ И ВОЛК
НЕ ПРОБЕЖИТ, ОРЕЛ НЕ ПРО-
ЛЕТИТ. МУРАВЬЮ И ТОМУ ПО-
ЖИВИТЬСЯ НА ГОЛЫХ СКА-
ЛАХ НЕУЕМ. ТОЛЬКО БОГА-
ТЫРЬ СВЯТОГОР ДАЗЬЕЗЖАЕТ
МЕЖДУ УТЕСОВ НА СВОЕМ
МОГУЧЕМ КОНЕ. РОСТОМ БО-
ГАТЫРЬ СВЯТОГОР ВЫШЕ ТЕМ-
НОГО ЛЕСА, ГОЛОВОЙ ОБЛАКА
ПОДПИРАЕТ, СКАЧЕТ ПО ГОРАМ
ГОРЫ ПОД НИМ ШАТАЮТСЯ, В
РЕКУ ЗАЕДЕТ-ВСЯ РЕКА ИЗ РЕ-
КИ ВЫПЛЕСНЕТСЯ. ЕЗДИТ ОН СУТ-
КИ, ДРУГИЕ, ТРЕТЬИ, ОСТАНОВИТ-
СЯ, РАСКНЕТ ШАТЕР-ЛЯЖЕТ, ВЫ-
СПИТСЯ, И СНОВА ПО ГОРАМ ЕГО
КОНЬ БРЕДЕТ

Рисунок Т.4 – Учебная работа. Уставное письмо. Русская былина.
(Савицкая Анжелика)

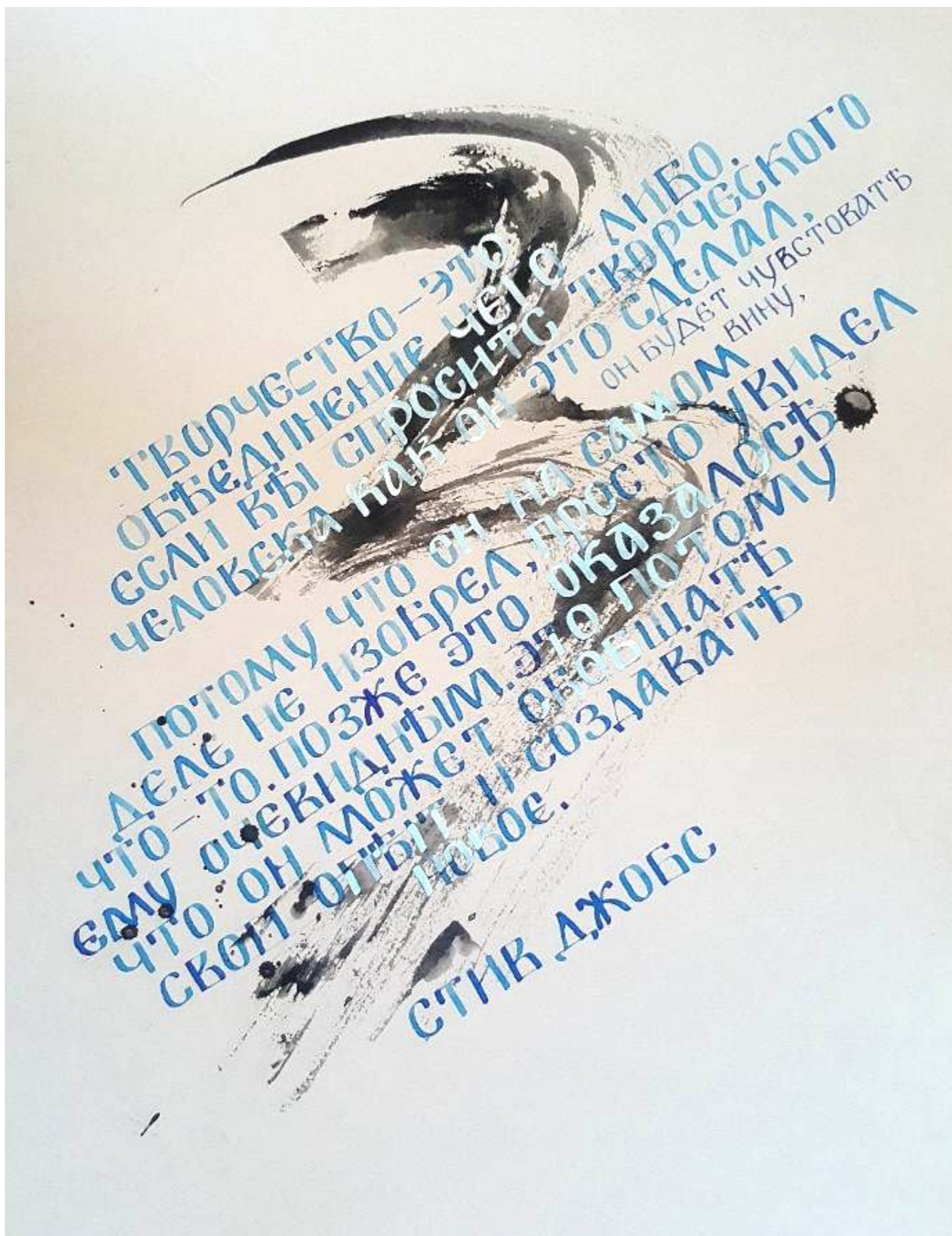

Рисунок Т.5 — Учебная работа. Устав. Курсовая работа. (Скрыпник Евгения)

Рисунок Т.6 – Учебная работа. Полууставное письмо. Алфавит.
(Скрыпник Евгения)

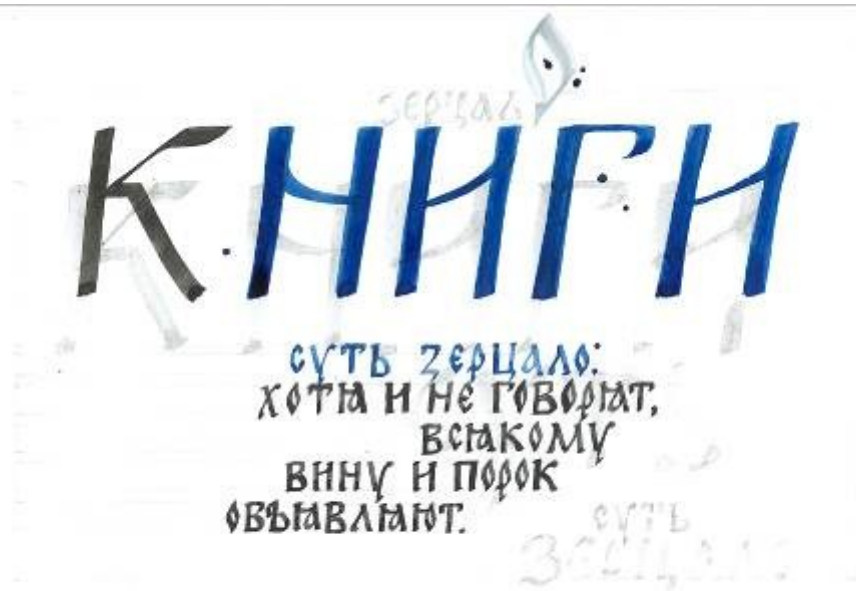

Рисунок Т.7 – Учебная работа. Полууставное письмо. Композиция.
(Кравцова Дарья)

Рисунок Т.8 – Учебная работа. Полууставное письмо. Композиция.
(Черевкова Дарья)

СВАТОГОР – БОГАТЫРЬ

ВЫСОКИ НА РУСИ СВАТЫЕ ГОРЫ, ГЛУ-
БОКИ ИХ УЩЕЛЬЯ, СТРАШНЫ ПРОПА-
СТИ. НЕ РАСТУТ ТАМ НИ БЕРЕЗКА,
НИ ДУБ, НИ ОСИНА, НИ ЗЕЛЕНАА
ТРАВА. ТАМ И ВОЛК НЕ ПРОБЕЖИТ, ОРЕЛ
НЕ ПРОЛЕТИТ, – МУРАВЬЮ И ТОМУ ПОЖИ-
ВИТЬСЯ НА ГОЛЫХ СКАЛАХ НЕЧЕМ. ТОЛЬ-
КО БОГАТЫРЬ СВАТОГОР РАЗВЕЗЖАЕТ
МЕЖДУ УТЕСОВ НА СВОЕМ МОГУЧЕМ
КОНЕ. РОСТОМ БОГАТЫРЬ СВАТОГОР ВЫШЕ
ТЕМНОГО ЛЕСА, ГОЛОВОЙ ОБЛАКА ПОДПИ-
РАЕТ, СКАЧЕТ ПО ГОРАМ – ГОРЫ ПОД
НИМ ШАТАЮТСЯ, В РЕКУ ЗАЕДЕТ –
ВСА ВОДА ИЗ РЕКИ ВЫПЛЕСНЕТСЯ. ЕЗ-
ДИТ ОН СУТКИ, ДРУГИЕ, ТРЕТЬИ, – ОСТА-
НОВИТСЯ, РАСКИНЕТ ШАТЕР – ЛАЖЕТ,
ВЫСПИТСЯ, И СНОВА ПО ГОРАМ ЕГО
КОНЬ БРЕДЕТ...

Рисунок Т.9 – Учебная работа. Полууставное письмо. Русская былина.
(Чичева Татьяна)