

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» (филиал)
ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В.И. ВЕРНАДСКОГО» в г. Ялте**

А.Е. Максименко

**ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСКУССТВО ШРИФТА»
В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Ялта – 2024

УДК: 378.147:003.077

ББК: 85.15р30

Максименко А.Е.

Организационно-методические основы преподавания дисциплины «Искусство шрифта» в системе художественного образования / А.Е. Максименко – Ялта : РИО ГПА КФУ, 2024. – 155 с.

Учебно-методическое пособие разработано для преподавателей и обучающихся средних и высших учебных заведений по направлениям подготовки укрупненной группы специальностей 54.00.00 «Изобразительные и прикладные виды искусств». В пособии представлены учебные творческие задания с иллюстративными примерами. Учебно-методическое пособие может быть использовано на курсах повышения квалификации и для слушателей программ последипломного образования.

Рецензенты:

Хворостов Дмитрий Анатольевич – доктор педагогических наук, Член-корреспондент РАО, заведующий кафедрой дизайна ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева»

Заргарян Ирина Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры изобразительного искусства и дизайна Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте

© Максименко А.Е., 2024

© ГПА (филиал) ФГАОУ ВО

«КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте,
2024

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
Раздел I. Теоретические и методологические основы организации практической работы обучающихся	7
1.1. Индивидуализация обучения как основа педагогического процесса.....	7
1.2. Мультимедийные технологии в преподавании специальных дисциплин.....	9
1.3. Материалы и инструменты для работы с рукописными шрифтами.	12
Раздел II. Теоретические основы искусства шрифта	20
2.1. История письменности.....	21
2.2. Терминология искусства шрифта.....	28
2.3. Классификация шрифтов.....	30
Раздел III. Методические основы работы со шрифтовыми композициями	39
3.1. Рукописный шрифт.....	40
3.2. Ритм в шрифтовой композиции.....	46
3.3. Построение типографского шрифта.....	51
3.4. Свойства композиции.....	57
3.5. Композиция орнамента.....	76
3.6. Графический язык формы.....	80
Заключение	88
Приложение 1. Иллюстративный материал	89
Приложение 2. Организация и проведение просмотра учебных, творческих работ по дисциплине «Искусство шрифта»	96
Приложение 3. Тестовые задания	99
Приложение 4. Фонд оценочных средств	110
Приложение 5. Глоссарий	120
Список рекомендованной литературы	154

ВВЕДЕНИЕ

Современное искусство шрифта представляет собой уже самостоятельную отрасль деятельности. Не переоценивая роли и места шрифтовых форм в жизни современного общества, можно утверждать, что шрифт является важной составной частью общей культуры человечества. Наряду с другими изобразительными формами он представляет собой наиболее важную и распространенную сферу художественной деятельности.

Творчество дизайнера во многом связано с использованием шрифта. Шрифт как сигнальная система современного информационного пространства играет очень важную роль, а потому среди художественных средств, владение которыми необходимо дизайнеру, культура шрифта – одно из самых важных.

Большинство дизайнерских работ не обходится без тех или иных надписей, а иногда и сама надпись, художественно выполненный текст, представляет собой суть задачи. Но и там, где текст не играет самостоятельной роли, надпись тоже должна быть не простым приложением, а органической частью целого. Его построение, форма, его связь с другими элементами композиции не должны быть случайными.

Для того, чтобы выполнить шрифтовую композицию не достаточно простого умения писать. Для этого требуется владение особыми графическими и композиционными приемами.

Умение грамотно обращаться со шрифтом является незаменимым навыком для будущего художника и дизайнера. Для глубокого понимания основ графики построения букв, грамотного применения конкретного шрифта в конкретной ситуации необходимо иметь представление и о возникновении шрифтовой графики, национальных и мировых традициях в этой области, историческом пути развития шрифта и мировых тенденциях дальнейшего развития. Знание строения букв, предыстории, особенности зрительного восприятия человеком графической информации, эргономика шрифта – всё это неотъемлемая часть подготовки квалифицированного специалиста в области изобразительного искусства.

Навыки, приобретённые студентами на занятиях по шрифтовой графике, пригодятся им и для подачи проектов и для разработки

рекламной продукции и фирменного стиля. Изучение исторических стилей в шрифтовой графике открывает их связь с историческими эпохами развития искусств мировой культуры, даёт понимание взаимосвязи ремёсел, технологий своего времени, моды и стиля в любых аспектах человеческой деятельности.

Целью дисциплины «Шрифт» является приобретение студентами основополагающих навыков построения шрифта, умение творчески осмысливать поставленные задачи, которые возникают в каждом отдельном случае.

Задача состоит не только в изучении техники написания шрифта, но и в формировании композиционного мышления, в осознании того, что шрифт не существует сам по себе, а находится во взаимосвязи с другими элементами композиции.

Процесс обучения строится по принципу всестороннего пояснения учебных заданий с использованием целого ряда способов (работа с литературными источниками, аналогами, презентации, видеопособия, учебные творческие работы).

РАЗДЕЛ I.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1.1. Индивидуализация обучения как основа педагогического процесса

Понятие «индивидуализация обучения» в педагогической литературе используется в разных значениях и в каждом конкретном случае зависит от ее целей и средств. В исследованиях нет также четкого отличия между двумя такими понятиями, как «индивидуализация» и «дифференциация». Дифференциация и индивидуализация обучения являются остреешими дискуссионными вопросами в современной теории и практике. До сих пор нет однозначного толкования понятий «дифференциация» и «индивидуализация». Однако, большинство исследователей определяет «индивидуализацию» как организацию учебного процесса, при которой выбор способов, приемов, темпа обучения осуществляется с учетом индивидуальных отличий студентов, уровня их развития и способностей к обучению, самостоятельности в решении познавательных задач, обеспечении учебной деятельности студента на уровне его потенциальных возможностей

Под индивидуализацией художественной подготовки в рамках художественных ВУЗов мы подразумеваем организацию процесса обучения студентов соответствующим специальным знаниям, формирование умений с учетом их индивидуальных особенностей, создающих оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого. Индивидуализация художественной подготовки способствует развитию у каждого студента уникальных возможностей, ориентирует на подготовку к будущей профессиональной деятельности.

Современное состояние художественной подготовки студентов в системе художественного образования требует разработки задач, связанных с типологией студентов. Исходя из особенностей развития познавательной, мотивационной и предметно-практической сферы индивидуальности человека, можно предположить, что основу индивидуализации художественной подготовки обучающихся должен

составлять принцип вариативности выбора содержания и форм деятельности.

Вариативный подход в обучении означает, с одной стороны, разнообразие, разноразмерность, дифференцированность упражнений и задач, возможность опережающего обучения, последовательность форм обучения; с другой стороны, право личности на обучение в соответствии с собственными особенностями, способностями, интересами, жизненными планами, т.е. вариативный выбор индивидуальной образовательной траектории. Этот выбор, с одной стороны, опосредован индивидуальными возможностями, интересами и потребностями студента, особенностями обучающихся и коллектива, а с другой, предполагает выполнение учебной программы и приобретение студентами необходимых знаний, умений и навыков.

Принцип вариативности выбора содержания и форм деятельности студентов на аудиторных занятиях по дисциплинам художественного цикла предполагает выбор варианта практических задач с учетом интересов и возможностей студента, а также выбор формы отчетности по результатам практических занятий.

Для его реализации необходимо определить в обучающей программе как обязательные для всех обучающихся виды и формы работы, так и вариативные, предусматривающие самостоятельный выбор студентами задач с учетом конкретных условий, собственных возможностей и перспектив; не менее важна разработка практических задач и форм их выполнения с учетом разного уровня индивидуальных способностей, профессиональных интересов и перспектив студента; использование таких задач, стимулирующих творческую активность и исследовательскую деятельность обучающихся.

Для достижения вариативности обучения возможны разные пути, в том числе достаточно традиционные: индивидуальные дополнительные задачи, дифференцированная по характеру самостоятельная работа, задачи разной степени сложности, индивидуальные графики выполнения учебного плана, практические занятия по «свободному» расписанию без ограничения времени работы студентов, учебно-исследовательская работа обучающихся в рамках учебного процесса.

На аудиторных занятиях по дисциплинам художественного цикла могут использоваться следующие приемы:

- индивидуализированные вариативные задачи;
- индивидуальные графики выполнения учебного плана;
- элементы проблемного обучения;
- сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной форм работы;
- элементы дифференцированного обучения.

1.2. Мультимедийные технологии в преподавании специальных дисциплин

В эпоху информатизации общества значение графического дизайна трудно переоценить. Все носители информации – книги, журналы, газеты, постеры, упаковка, вывески, билборды, телевизионная графика, дорожные и товарные знаки – окружают человека на каждом шагу. Без преувеличения можно говорить о том, что дизайн сегодня является реальным фактором формирования визуального контента XXI века, поскольку визуализация информации была и остается главной задачей графического дизайна.

Развитие информационных технологий и их внедрение в сферу образования обусловили ряд изменений и новшеств в методике преподавания специальных дисциплин в ВУЗах художественного профиля.

Как свидетельствует практика, преподавание дисциплин в высших учебных заведениях осуществляется с помощью разных организационных форм обучения: лекций, практических занятий, семинаров, самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, научно-исследовательской работы студентов, учебной и производственной практики. В дидактике эти формы трактуются как способы управления познавательной деятельностью для решения соответствующих дидактических задач. В то же время лекция, семинар, практическое занятие, самостоятельная работа выступают как организационные формы обучения, таким образом они являются способами осуществления взаимодействия студентов и преподавателей, в пределах которых реализуются содержание и методы обучения.

В современных условиях обучение студентов по дисциплине «Искусство шрифта» требует особого подхода. Объем информации, получаемой обучающимися, столь разнонаправлен, что без наличия

современной техники его трудно освоить. Использование мультимедийной аппаратуры позволяет изучить, проанализировать и обработать большой массив материала, а именно: формообразование шрифта с точки зрения истории; применение различных типов шрифтов в разных областях, начиная от оформления архитектурно-строительных чертежей и продолжая его использованием в области рекламы; в печатном деле; в оформлении предлагаемого товара потребителю; в оформлении интерьера помещения; в дизайне, в различных отраслях промышленности и т. д.

Изучая дисциплину, студент получает знания и навыки техники выполнения различных стилей шрифтов, а также позволяет обучающимся с первых дней обучения приобрести навыки в оформлении графических работ, применяемые ими на протяжении всего учебного процесса.

Выполняя дизайн-проект, студент оформляет надписи в соответствующем стиле шрифта, в качестве примеров: византийская церковная архитектура оформляется старославянским стилем, готические соборы – готическим шрифтом, здания античной архитектуры – антиквой, т. е. чертежи памятников архитектуры разных стилей зданий оформляются соответствующими типами шрифта. Так мы видим, что шрифт является необходимым оформительским элементом при демонстрации любой графической работы, как студенческой, так и профессиональной.

Методика преподавания дисциплины «Искусство шрифта» включает следующие элементы: демонстрация материала на мультимедийной аппаратуре с целью изучения процесса эволюции начертания шрифтовых гарнитур, начиная с настенных росписей пещер Ласка и Альтаира и заканчивая современными рекламными проспектами; ручное графическое изображение типов шрифтов разных стилей; выполнение завершающей шрифтовой композиция студента. Изложенный преподавателем на современном мультимедийном оборудовании материал позволяет уменьшить затраты времени студента на сбор информации в библиотеке или в Интернете, тем самым освобождая время на творчество так необходимое будущему дизайнеру или художнику.

Одна из важных особенностей и преимуществ медиатехнологий по сравнению с другими учебными средствами заключается именно в

том, что мультимедийные программы в основном рассчитаны на самостоятельное активное восприятие и усвоение студентами знаний, умений и навыков. Как известно, различают два типа усвоения знаний: продуктивный, основой которого познавательная активность и самостоятельность мышления (характеризуется большой результативностью познавательных процессов) и репродуктивный, основанный на запоминании и осмыслении готовых знаний.

Знания, которые студенты получают в результате самостоятельной деятельности, усваиваются гораздо лучше по сравнению с теми, которые сообщает преподаватель. Потенциальные возможности человека могут в полной мере проявиться и реализоваться только при рациональной самоорганизации учебной деятельности. При этом нужно иметь в виду, что способность к самостоятельной учебной деятельности не имеет непосредственной связи с уровнем развития отдельных познавательных процессов или мотивационных потребностей и не может быть объяснена ими. Усвоение готовых знаний на основе мультимедийной информации необходимо, но при выполнении определенных задач нужно умело совмещать эти два типа познавательной деятельности так, чтобы основным признаком того или иного явления, события или процесса был доказан и раскрыт самими студентами в посильной для них работе.

Таким образом, все приемы, успешно разработанные в дидактике высшей школы, не могут быть отвергнуты и забыты, а должны быть качественно улучшены и эффективнее использованы с целью повышения познавательной активности студентов на занятиях «Искусство шрифта». Одним из путей этого процесса как раз и есть внедрение мультимедийных технологий. В процессе обучения важна не столько сама информационная технология, а то, как её внедрение реализует достижение образовательных целей. Собственно говоря, задача преподавателя – научиться правильно, оптимально и эффективно использовать компьютер.

1.3. Материалы и инструменты для работы с рукописными шрифтами

У каждого художника в зависимости от приемов работы есть инструменты, которые соответствуют именно этим приемам. Подбор инструментов производится в некоторой степени индивидуально.

Для профессиональной работы с рукописными шрифтами необходимы кисти разных размеров, чертежные инструменты (циркуль, рейсфедер, лекала, угольники, линейки), ширококонечные перья типа «редис», фломастеры разных типов, самодельные деревянные палочки для работы на бумаге, острый нож для резки бумаги и картона, вырезки шаблонов и трафаретов, металлическая линейка, ножницы разных размеров.

Базовый инструмент, с которого начинается курс «Искусство шрифта» – ширококонечное перо. Его используют для классических видов письма, например, итальянского курсива, готики, а также минускула.

Рис. 1. Перо

Каллиграфическое перо имеет кончик, отверстие в самой широкой части и прорезь, которая соединяет кончик с отверстием и образуется раздвигающимися зубчиками.

1. Кончик пера

Перья делятся по толщине кончика на Extra Fine, Fine, Soft Fine, Medium, Broad, Music (расположены от самого тонкого к самому толстому).

Чем тоньше кончик, тем более тонкую линию можно провести этим пером.

2. Гибкость

Каждое перо имеет расщеп, или прорезь между «зубчиками», которую мы можем увидеть при нажатии на перо. Если нажать на перо сильнее, зубчики раздвигаются дальше друг от друга, создавая более толстую линию. На возможность раздвигать зубчики влияет гибкость пера – Flexible. У каждого пера она своя.

Комбинации разной толщины кончика и гибкости дают различные эффекты.

3. Отверстие

Отверстие в перо необходимо для того, чтобы тушь не вытекала сплошной каплей, а равномерно подавалась на бумагу в процессе письма. За счет поверхностного натяжения жидкости отверстие задерживает в себе тушь и не дает ей вытечь всей сразу. Представьте, что у вас есть стакан с водой, налитой до краев. Если продолжить наливать воду, её объем немного превысит объём стакана, а затем уже прольется мимо. Вода держится «бугорком» до определенного предела за счет сил поверхностного натяжения.

Также тушь задерживают с помощью дополнительных средств: пружинки или проволоки, обмотанной вокруг пера.

Отверстие пера при письме всегда должно быть заполнено тушью. Если набрать туши слишком много и в процессе письма отверстие оголится, тушь одной крупной каплей вытечет на бумагу.

Перья фабричного производства покрывают пленкой, которая защищает металл от коррозии. Перед работой с новым пером защитный слой необходимо снять. Существует 2 способа:

окунуть в спирт, а затем насухо вытереть бумажной салфеткой;

нанести зубную пасту и тщательно протереть, при необходимости смыть остатки пасты водой.

Если вы уже работали с пером, ему тоже необходима подготовка. Прикосновения к перу оставляют на нем следы пота и жира, которые не дают удерживать тушь. Если перед работой окунуть перо в спирт, тушь с него не будет стекать густыми каплями.

Когда перо раскрыто (зубчики разъединены под нажатием), оно рисует толстую линию. Закрытое перо (зубчики соединены, нажатие слабое) создает тонкую линию. Раскрывать и закрывать перо можно, не отрывая его от бумаги.

Направление пера должно быть точно таким же, как и направление линии, которую мы хотим провести. Например, прямую линию под углом 90° проводим прямо, держа перо по направлению линии. Проводя линию под углом 52° , необходимо повернуть перо в направлении этого угла. Если же вы будете рисовать вторую линию с тем же положением руки, что и первую, правый зубчик пера будет

отставать и оставлять за собой неровный край. Кроме того, отстающий зубчик на поворотах будет цепляться за бумагу.

Во время письма тушь засыхает на кончике пера слоями, делая его толще. Чтобы свойства пера не изменились, засохшую тушь нужно счищать и во время работы, и по ее завершению. Протрите или промойте перо водой, насухо вытрите и положите в коробочку. Чтобы перо случайно не повредилось, не стоит хранить его на столе или вместе с другими пишущими принадлежностями. Футляр защитит поверхность пера от царапин и выхода из строя.

Тушь – материал для рисования на бумаге кистью или пером, а также для работы чертежными инструментами. Тушь бывает разных цветов, жидкая и сухая. Состоит преимущественно из специально приготовленной сажи (пигментов) и клеящих веществ. В ходе работы разбавляется водой, быстро высыхает, но не покрывает большие плоскости. По высыхании почти не смывается. Неразбавленная черная тушь дает на бумаге недоступное акварели интенсивно-черное пятно, а разбавленная водой – создает множество оттенков черно-серого и теплого коричневого тона.

Рис. 2. Тушь черная

Рис. 3. Перья

Когда основные навыки начертания шрифтов уже освоены, можно воспользоваться кистями. Плоские кисти, безусловно, далеко не легки в применении: послушности перьев в них нет, но они пластичнее последних.

Кисти бывают разных размеров (от №1 до №24) и разной формы: круглые, плоские, плоские круглые конечные и очень широкие плоские кисти - флейцы.

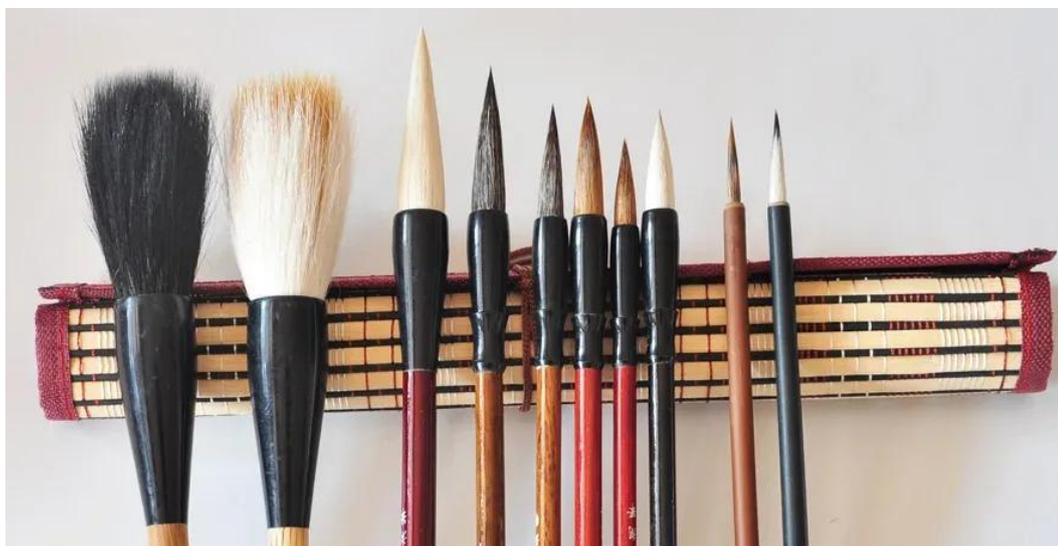

Рис. 4. Кисти для каллиграфии

При написании прописных букв плоские кисти – лопатки и флейцы – подбирают так, чтобы их ширина соответствовала ширине основного штриха буквы. Колонковыми и белесыми кистями, кистями «ушные волосы» и щетинными пользуются для работы гуашью и темперой. А кисти-лопатки, флейцы и круглые кисти используются для покрытия больших по площади поверхностей гуашью и другими корпусными (непрозрачными) красками. Шрифтовые работы, выполняемые темперой, клеевыми красками или раствором мела, выполняют щетинными кистями.

Шлиперы – особые кисти с длинными волосами – используются для работы масляными красками на стекле, металле и дереве. Такая кисть набирает много краски, дает возможность протянуть длинную линию.

Фломастеры или маркеры заправляются специальным цветовым составом. Ими можно воспользоваться как обычными ручками.

Бумага – самый распространенный материал, на котором пишут шрифт. Основой для нанесения текста могут являться также картон или дерево (фанера), металл, пластик и т.д. Для работ используют лучшие сорта бумаги типа ватман, а также чертежную, мелованную, офсетную, бумагу «крафт», эстампную, цветную, форзацную и т.п. Эти материалы являются основой для надписей, плакатов, стенгазет, диаграмм, таблиц.

Рис. 5. Бумага и картон для каллиграфии

Ими оклеивают планшеты для выставок, щитов и стендов. Из крафтбумаги вырезают шаблоны для выкрасок и трафареты для текста.

Картон используется как основа и как материал для вырезки букв и шаблонов. Листовой картон бывает желтым (мягким), серым и белым. Лучшие сорта белого картона (хром-эрзац) могут служить основой для выставочных и других шрифтовых работ в интерьере.

Фанера представляет собой деревянный многослойный лист. Является основой для подрамников, а также для вырезания букв, изготовления щитов, объемных композиций в экстерьере и т.п. После покрытия грунтом на фанере можно работать клеевыми, гуашевыми, темперными, масляными красками.

Ткани – кумач, сатин, бязь – являются основой для написания текстов. Натягиваются на подрамники и щиты. Тексты пишутся клеевыми и гуашевыми красками. Для работы на щитах и стендах иногда используют холст.

Стекло – основа для работы масляными красками, а также лаками и эмалью.

Пластик – листовой синтетический материал – бывает разных цветов и с текстурой разных пород дерева. Не боится влаги. Пластик может служить как материалом для вырезания букв, так и основой для их наклейки.

Пенопласт – мягкий синтетический материал белого цвета. Легко режется. Есть твердые сорта пенопласта желтоватого цвета. Используется для изготовления вырезных букв.

Рис. 6. Цифры из пенопласта

Краски, которыми пользуются художники, представляют собой специально приготовленные жидкие, тестообразные или твердые вещества и составы, обладающие повышенным цветовым качеством, хорошей окрашивающей способностью и достаточной устойчивостью. Их цветовым основанием являются пигменты – порошкообразные сухие красители.

Свойства красок зависят от особенностей примешанного к ним связующего вещества, что скрепляя частицы пигмента между собой и с поверхностью, создает устойчивый красочный слой. Основных связующих веществ немного. Это – растительный и животный клей, растительное масло, эмульсия, мед, яйцо и др. В зависимости от связующего вещества краски делятся на акварельные, гуашевые, temperные, клеевые, масляные и эмалевые.

Акварель – «водная» краска, отличающаяся тонко растертым пигментом и большим процентом клеящих веществ в качестве связующего (растительный клей с примесью меда, сахара, глицерина). Акварельные краски растворяют водой, работают ими по бумаге. Прозрачность, мягкость тончайшего слоя – важнейшее свойство акварельной техники.

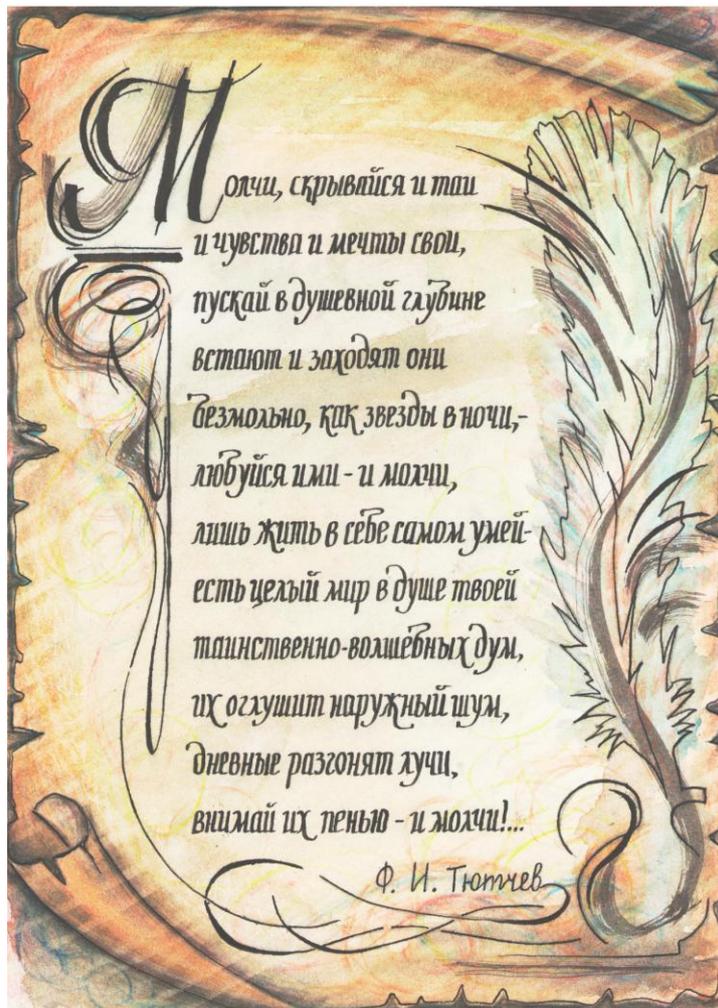

Рис. 7. Каллиграфия в акварели

Гуашь сравнительно близка мягкими сортами к акварельным краскам. Отличается от них примесью белил в самой краске и большой кроющей способности. Связующее вещество – эмульсионного типа. Гуашью работают в основном по бумаге и картону, разбавляя краски водой. Поверхность покрывается плотным, непрозрачным слоем. При высыхании гуашь немного светлеет.

Темпера – краска, в которой соединительной выступают смеси масла или масляного лака с водным клеевым раствором. Этот

эмульсионный состав – основная особенность темперных красок. Темпера бывает казеиновой, гуммиарабиковой, поливинилацетатной. Разводится на воде, покрывает поверхность плотным матовым слоем, быстро твердеет и не смывается водой. При высыхании светлеет.

Клеевые краски – это сухие порошкообразные красители, которые разводятся на жидком растворе животного клея (на 20 частей воды – 1 часть столярного или малярного клея). Работать клеевыми красками принято по меловой основе. Поверхность покрывается непрозрачным, сравнительно толстым слоем. После высыхания светлеют. Клеевые краски могут в силу необходимости заменить гуашь или темперную в работе на тканях, бумаге, фанере, картоне.

Масляные краски затираются на различных маслах растительного происхождения – льняном, конопельном, ореховом. Это их основное связующее звено. В отличие от гуаши и клеевых красок цвет масляных красок в процессе высыхания остается неизменным. Работать можно на любом грунтованном материале. Основные достоинства: гибкость, податливость богатыми возможностями материала, относительная прочность красочного слоя.

Бронза и алюминий (металлические порошки), разведенные на растительном клее или тинктуре, применяются для работы на бумаге и других основаниях; на масляном лаке – для работы на металле и стекле. Бронзой можно присыпать поверхность невысохшей краски. Этот прием называют бронзированием на «отлип».

Мел – сухой, молотый и мелко просеянный – основной материал как для сборки разных грунтов, так и написания на тканях. Мел разводят на теплом, растворенном в воде столярном клее (1 часть клея на 20 частей воды). Мел в смеси с клеем и олифой – отличный материал для получения левкаса – грунтовой массы, который покрывают поверхность объемных, рельефных и вырезных букв, добиваясь тем самым фактурности. С этой целью в раствор клеевых красок добавляют мелкую стружку, опилки или солому. После высыхания, рельефно выступающие дольки окрашивают другим тоном и в результате получают хорошую фактурную поверхность.

РАЗДЕЛ II.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСКУССТВА ШРИФТА

На общем уровне типографика – это набор правил, связанных с леттерингом. Он включает в себя: форму и размер букв, тип и уровень написания, межстрочный интервал, кернинг и многие другие типографские особенности. Типографика применяется как к форме текста в печатных графических проектах, так и к формам, используемым в цифровых технологиях.

На базовом уровне это искусство расположения шрифтов в различных комбинациях, стилях, размерах и интервалах. Использование этой техники позволяет создавать широкий спектр проектов (веб-сайты, плакаты, брошюры или другие виды графики), которые окажут соответствующее воздействие на получателя. Дизайнеры используют типографику, чтобы адаптировать контент к сообщению, которое должен передать дизайн.

Типографика содержит сотни элементов и терминов. Во-первых, три основных понятия. Шрифт, шрифт, гарнитура, думаю, вы не раз думали, что это синонимы, означающие одно и то же. К сожалению, нет. Вы можете использовать термины «гарнитура» и «шрифт» как взаимозаменяемые, но никогда не используйте слово «шрифт» в одном и том же контексте. Люди, ежедневно занимающиеся типографикой, уделяют ей много внимания.

Гарнитура – это название набора/семейства шрифтов, например: Times New Roman, Comic Sans, Roboto, Lato и т. д. Шрифт – это один, одиночный элемент, небольшой металлический кубик с выпуклой буквой, который в сочетании с другими кубы, используются для упорядочения текста для печати специалистами-наборщиками. Шрифты, с другой стороны, являются цифровыми эквивалентами шрифтов. Файлы, содержащие индивидуальную информацию о данном шрифте. Текст может быть написан одним шрифтом, но содержать несколько стилей, например курсив или жирный шрифт.

Профессионалы типографии уделяют особое внимание визуальной части текста. Они следят за тем, чтобы текст выражал конкретные эмоции, подчеркивал суть сообщения и достоверно отражал атмосферу высказывания. Само слово имеет не только

содержание, большое значение имеет то, как оно написано, оно может его подчеркнуть или деформировать.

2.1. История письменности

Две формы речи – устная и письменная – имеют как общие, так и отличительные особенности. Сходны они по содержанию, поскольку обе передают мысль. Различают их средства выражения и восприятия.

Звуковая речь – это необходимая материальная оболочка нашего мышления, письмо же – это изобретение человека. Изобретая письменность, люди наверняка не переставали удивляться её значимости, её возможностям и приписывали создание письма богам. Древние египтяне считали творцом письма бога Тота; у вавилонян таким богом был Набу. По греческим мифам, известный бог Гермес, который, как считали греки, изобрел азбуку, был творцом числа.

подавляющее большинство современных народов пользуется таким видом письма, которое передает звуковую речь с помощью условных графических знаков – букв. Такое письмо называют алфавитным.

История мировой письменности знает четыре основных вида письма:

пиктографическое (картинное) – самое древнее письмо в виде наскальных рисунков;

Рис. 8. Пиктографическое письмо

идеографическое (иероглифическое) – письмо эры ранней государственности и возникновения торговли (Египет, Китай). Знаки идеографического письма – идеограммы (иероглифы) – являются, как правило, отдельными словами или даже целыми понятиями;

Рис. 9. Идеографическое письмо

слоговое (один письменный знак – состав) – письмо некоторых народов Индии; в Японии оно применялось вместе с китайскими иероглифами;

Письменность майя

Рис. 10. Слоговое письмо

звуко-буквенное (фонематическое) – письмо, передающее звуковую речь с помощью условных графических знаков – букв и выражающее фонематический слог языка. Фонемы – это отдельные звуки речи, и в зависимости от произношения могут варьироваться (сравните: вяз – вязь). Это означает, что фонематический слог языка количественно отличается от фонографического состава, то есть от алфавита.

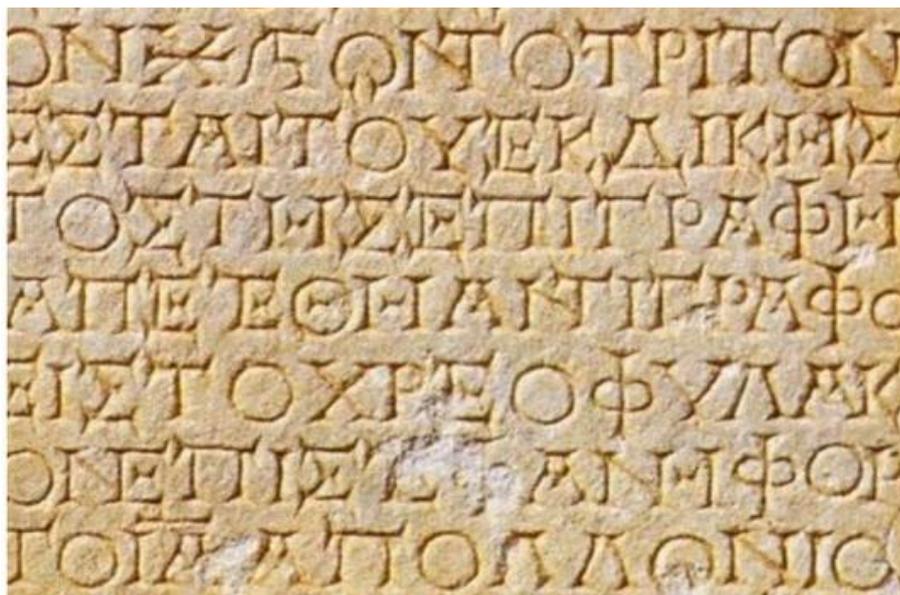

Рис. 11. Звуко-буквенное письмо

Неалфавитные виды письма.

Письменность началась с рисунка и получила название пиктографического (от латинского *pictus* – нарисованный и греческого *grapho* – пишу) письма. Рисуночное письмо передает лишь приблизительное содержание сообщения, совсем не воспроизводя звучание речи. Такие «тексты» может прочитать каждый, даже не зная языка, на котором «проговаривает» нам «автор». В пиктограммах не обозначаются отдельные слова, как в предложениях, хотя каждый мельчайший рисунок по содержанию так же окончен, как и современное предложение. Правда, существовали в этом виде письма и некоторые условности. Когда рисовали, например, животное, перевернутое вверх ногами, этим хотели сказать, что оно неживое, раненое. Солнце символизировало «день», а пиктограмма со звездой – «ночь, мрак». Иконки изображали в основном конкретные предметы. Значительно труднее было передавать рисунком абстрактные понятия.

Рисуночные записи найдены на территориях доисторического Египта, на острове Крит, в древнем Китае. Когда-то такими рисунками переписывались народности Сибири. А в Северной Америке, Центральной Америке и Австралии пиктографическим письмом пользуются до сих пор.

У нас иконки как основной вид письма теперь не используются. Однако встречается немало условных знаков, которые можно считать своеобразными значками. Так, дорожные знаки сообщают, что недалеко находится заправочная станция, телефон, медпункт, вывески расшифровывают назначение магазинов.

Известны и попытки древних людей изображать с помощью рисунка такие понятия, как жизнь, смерть, любовь.

Изображения, передававшие отвлеченные понятия, становились со временем более схематичными. Они готовили почву для перехода к пользованию знаками, которые отдаленно напоминали первоначальный рисунок. Поскольку такие знаки передавали идею, понятия, их называли идеограммами, а письмо идеографическим.

Возможности идеографии гораздо больше, чем пиктографии. Это письмо способно передавать и те понятия, которые не воспринимаются зрением и потому не могут конкретно отразиться на рисунке. Идеографическое письмо по сравнению с пиктографическим передает не просто мнение, а все предложение – слово за словом. Но все еще отсутствует связь между нарисованным знаком и его произношением. То есть и идеографические знаки могут быть прочитаны на любом языке.

Рис. 12. Шумерское письмо

Древний мир решил и более трудную задачу – как в писаном тексте различить, например, мужские и женские имена, как указать, что передается не сам предмет, а его действие, например, не об утке, как изображено на рисунке, а о понятии «летать». Египтяне использовали так называемые ключевые знаки, выполнявшие функцию указателя рода, указателя действия, отвлеченных понятий. Если при рассмотрении древних египетских записей придется столкнуться с часто повторяющимся значком человеческих ног, то не следует полагать, что здесь множество раз употребляется слово «идти» или «шагать», – это только подсказка, что слово следует понимать как глагол на определение действия. У мужских имен рисовали мужскую фигуру. А у женских – женскую. Имена или титулы обводили кругом. Египтяне собственные имена, а затем и другие слова могли передавать еще и «ребус» способом. Если в собственном имени были слоги, напоминавшие по звучанию какие-то предметы, то его запись состояла из нескольких «созвучных» рисунков. Так из рисунковых идеограмм постепенно складывались иероглифы, то есть значки, часть которых лишь отдаленно напоминала очертания конкретных рисунков, а другие уже утратили сходство с первоначальным рисунком совсем. Такой путь развития прошло письмо китайцев и других народов.

Идеографическое письмо знаменательно еще и тем, что в нем зародились цифровые знаки. На старинных надписях можно читать о возрасте людей, изображенном определенным количеством кружочков, о количестве военных походов, совершенных воином, которые могли изображать тоже определенным количеством засечек. И современные знаки четырех арифметических действий (+) плюс, (-) минус, (×) знак умножения, (:) знак деления, другие математические условные знаки, химические формулы, другие знаки – это все примеры использования идеографического письма в наше время.

Алфавитное письмо.

В пиктограмме, идеограмме прочитывается не только содержание мысли, но и зрительные образы – рисунки, ставшие зрительными знаками всей культуры пользовавшихся ими народов. Навеки оставили они свои письмена, свидетельства об образе жизни и мышлении, традиции, представления об окружающем мире. Единственное, чего нельзя прочесть, так это их звуковой речи.

Удивительное изобретение человечества, являющееся основой современной письменности, – это алфавит. Переход к звуко-буквенному письму можно представить как проникновение человека в атом языка. Ведь для этого нужно было выделить в языковом потоке малейшую частицу – звук и найти способ передачи его на письме. Слова, составленные из звуков и изображенные на письме с помощью букв, стали зрительным образом, зрительным знаком культурного развития каждого народа.

То, что человек и теперь, имея буквенное письмо, не отказывается от пиктографических, идеографических изображений, подтверждает, что каждый известный нам вид письма имеет свои преимущества, свои недостатки и, конечно, свою область применения.

В основе украинского письма лежит алфавит, или алфавит, азбука. То есть, расположены в определенном порядке графические знаки – буквы, которыми пользуются на письме.

Названия «алфавит», «азбука» составлены из названий первых двух букв; алфавит – с греческих букв «альфа» и «вита»; азбука – из древнерусских «аз» и «буки».

Звуко-буквенная система письма – основа письма многих народов мира, языковая специфика которых отражена и в фонографическом составе их алфавитов. Так, в латинском алфавите 23 знака. В итальянском – 21, чешском – 38, армянском – 39, русском – 33...

Знаки алфавита графически отличаются друг от друга и в своей простейшей условной схеме представляют графемы. Графематический состав звуко-буквенного алфавита (греческого, латинского, славяно-русского и др.) складывался на протяжении многих веков на основе требований того или иного языка, требований удобства написания и чтения.

Современный алфавит имеет двухвариантное графематическое обнаружение: первый вариант, самый древний - МАЮСКУЛЬНЫЙ (лат. majusculae – чуть больше) – в виде прописных (заглавных) букв; второй, более поздний, - МИНУСКУЛЬНЫЙ (лат. minusculus – очень маленький) в виде строчных букв.

Прямым предшественником нашего алфавита (как и латинского) являются греческие капиталы (лат. capitalis – главный). Первый же буквенный алфавит появился гораздо раньше, около XVI века до н.э.) Семитские племена, жившие на Синайском полуострове, переняли из

египетского письма целый ряд знаков – идеограмм, обозначив ими первые звуки названий тех или иных предметов. Так возникло первое буквенное письмо. Финикийцы, приняв и усовершенствовав его, в свою очередь, послужили посредниками в движении звуко-буквенного письма из юго-восточного Средиземноморья к грекам, где оно превратилось в соответствии с требованиями древнегреческого языка. Таким образом. Мы видим, что графическая структура графема исторически связана с идеографическими изображениями, это подтверждается также схожими наименованиями некоторых букв греческого алфавита. Современный алфавит давно утратил смысл образных ассоциаций своих знаков, стал условной графической схемой.

В отличие от графем характер рисунка знаков разных алфавитов создается определенными орудиями писателем или художником шрифта (на немецком *schrift* – письмо. Рисунок знаков со временем менялся.

Главными этапами в истории шрифта являются:

IV в. до н.э. – создание законченной графической формы звуко-буквенного алфавита Древней Греции;

I ст. до н. – создание совершенного по своим художественно-графическим качествам маюскула – римского капитального шрифта;

VIII в н.э. – полное завершение формирования графики строчных букв – каролингского минускула;

конец IX – начало X ст. – создание алфавита славяно – русской системы письма – кириллицы;

XIV – XV вв. – возрождение в Западной Европе каролингского минускула и античной письменности – квадрата; создание гуманистической письменности – антиквы;

XV – XVI вв. – создание печатных шрифтов типа ренессанс-антиквы;

начало XVIII в. – создание новой графики русского шрифта – гражданского – переход на латинскую графическую основу;

конец XVIII – начало XIX в. – образование классической антиквы – новой – как в Западной Европе, так и в России;

XIX в. – возникновение новых рисунков шрифтов: типа гротеск (рубленный), типа египетский (брусковый) и их подвидов;

XX в. – дальнейшее развитие шрифтов типа гротеск, создание ленточной антиквы, антиквы-гротеск и т. д.

Этапы развития графики алфавитов можно представить как движение маюскульного письма к минускульному и далее к типографским рисункам шрифтов. Типографские шрифты содержали все достижения искусства рукописного, рисованного и гравированного шрифтов.

2.2. Терминология искусства шрифта

Для лучшего понимания терминологии, применяемой в практике художников шрифта, необходимо знать элементы шрифта и шрифтовой надписи.

Различие шрифтов по соотношению штрихов, наличию и форме зарубок:

1. гуманистическая антиква (ренессанс антиква);

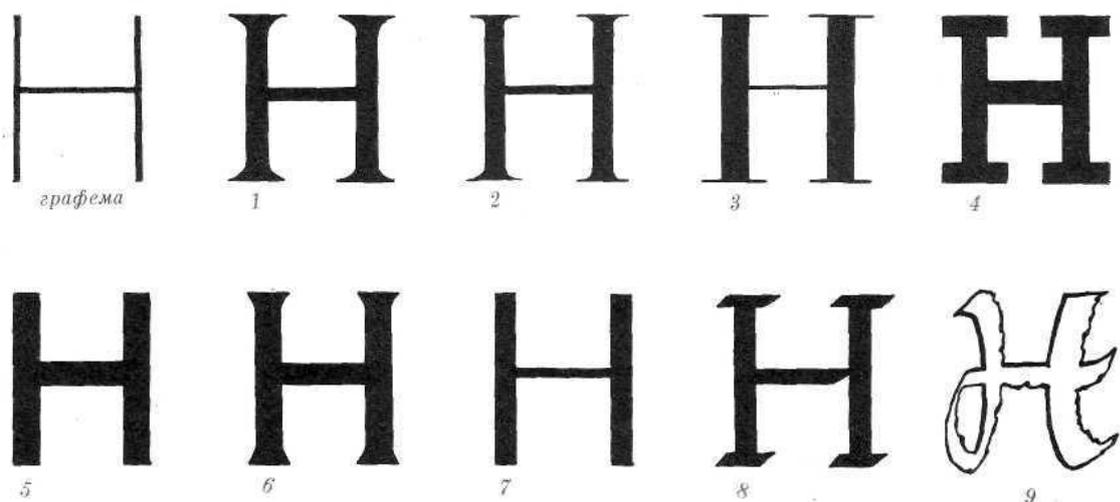
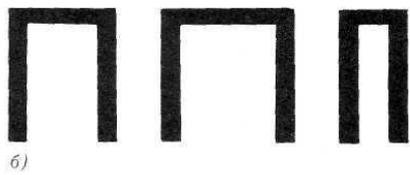

Рис. 13. Классификация письма в исторической последовательности.

2. переходная антиква (барокко-антиква);
3. новая антиква (классическая антиква);
4. брусковый шрифт (типа египетского и его подвидов);
5. рубленый шрифт (типа гротеск);
6. шрифт антиква-гротеск;
7. ленточная антиква;
8. шрифт антиква, написанный пером;
9. свободный шрифт (декоративный, каллиграфический и др.).

Классификация шрифтов в исторической последовательности

удобна для восприятия, и уже при изучении разных стилей письма и типов шрифта становится понятной природа возникновения всех графических особенностей, которые позже были закреплены в рисунках типографских шрифтов. У художественно – оформительских шрифтов другие задачи по сравнению с типографскими.

Различие шрифтов по начертанию:

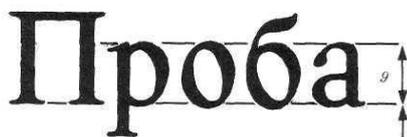
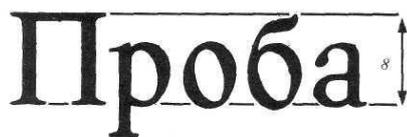
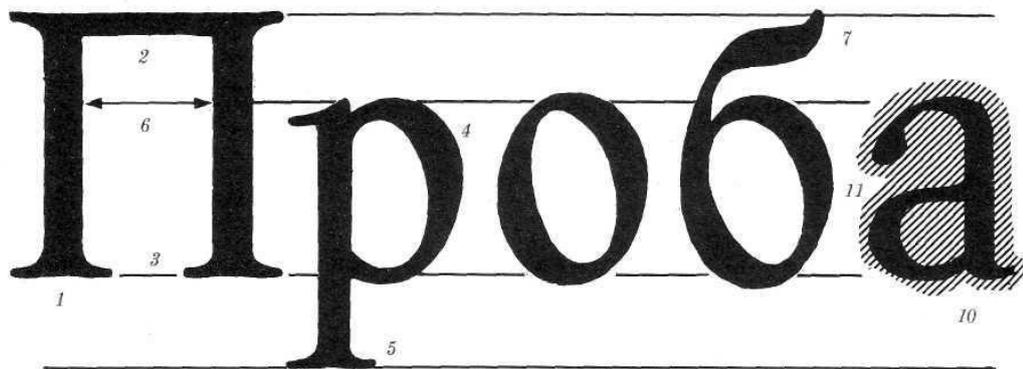
а) по характеру начертания –

прямой, наклонный, курсивный;

б) по плотности – нормальный, широкий, узкий;

в) по насыщенности – светлый, полужирный, жирный.

Рис. 14. Различие шрифтов по начертанию

Элементы букв:

1) основной штрих;

2) дополнительные штрихи (вспомогательный и связующий);

3) зарубки (сериф);

4) округлый элемент с наплывом;

5) выносные элементы (верхний и нижний);

6) внутрибуквенный просвет;

7) конечный элемент;

Рис. 15. Элементы букв и надписи

8) высота прописных букв (прописных);

9) высота строчных букв;

10) оптическое поле буквы (заштрихованное);

Надстрочные диакритические знаки есть у букв «Й», «Ё»

Элементы надписи: 11) межбуквенный пробел; 12) межстрочное расстояние; 13) длина строки.

2.3. Классификация шрифтов

В практике художников разных направлений принято классифицировать современные шрифты по группам в исторической последовательности на примере создания типографских шрифтов, начиная с эпохи Возрождения.

Шрифты характеризуются:

– графической основой знака письменности;

– рисунком;

– изображением;

– размером.

Под графической основой знаков подразумевается комплекс знаков алфавита, необходимый для воспроизведения текста на каком-либо языке: русском, греческом, армянском, грузинском, немецком, английском и другом языке. Состав алфавита и характерный общий вид шрифтов определяется исторически сложившимися национальными особенностями письменности.

Рисунок знаков шрифта имеет свои стилистические особенности, сложившиеся исторически. Они условно определяют предназначение шрифта по видам литературы (художественная, научная) и по роли шрифта в издании (текст, заглавие и другие элементы издания).

Один из главных признаков, характеризующих рисунок шрифта – отношение толщины основных и соединительных штрихов. Основные штрихи букв обычно завершаются засечками, имеющими разные окончания.

Изображение шрифтов характеризуется насыщенностью и толщиной штрихов, наклоном основных штрихов относительно горизонтальной линии шрифта, высоты знаков и характером заполнения, мерами ширины штрихов. По насыщенности различаются шрифты: светлые, полужирные и жирные.

По наклону основных штрихов различают шрифты: прямые, с основными вертикальными штрихами, курсивные, характеризующиеся отклонением основных штрихов от вертикального положения и тем, что рисунок строчных букв (например, а, ч, д, и др.) в некоторой степени напоминает буквы, написанные от руки. Наклонные шрифты повторяют рисунок всех знаков прямого шрифта, но основные штрихи наклонены обычно вправо или влево, что встречается реже.

По относительным размерам ширины и высоты знаки шрифта делятся на пять групп: нормальные, узкие, сверхузкие, широкие и сверхширокие.

Рис. 16. Отношение ширины и высоты шрифтовых знаков

В нормальных шрифтах отношение ширины знака к высоте составляет примерно 3:4, узких шрифтах это отношение составляет примерно 1:2, в широких – 1:1, в некоторых случаях ширина знака превышает его высоту (сверхширокие шрифты).

По характеру заполнения штрихов шрифты бывают: нормальные, контурные, штрихованные и др. Они (кроме нормально заполненных шрифтов) имеют специальное назначение, в практике используются редко, например, для набора приглашений, афиш, рекламных изданий и т. п.

Кегль шрифта – одна из основных характеристик, определяющих его размеры – высота в типографских пунктах прямоугольника, в который может быть вписан любой знак алфавита этого размера с учетом верхнего и нижнего просвета, необходимого для образования межстрочного пробела (интерлиньяжа). Ширина прямоугольника зависит от формы знака. Так, например, для буквы "Ш" ширина прямоугольника будет больше, чем ширина прямоугольника для цифры «1» или знака восклицания «!».

В большинстве компьютерных издательских систем используется английская типометрическая система измерений, в которой один пункт (1/72 дюйма) равен 0,352 мм. В отличие от используемой в отечественной полиграфии измерительной системы французского печатного пункта (1/72 французского дюйма), равного 0,376 мм.

Шрифты, имеющие кегль до 12 пунктов (включительно), принято считать текстовыми, а шрифты, кегль которых больше 12 пунктов, называются титульными или заглавными.

Гарнитурой шрифтов называется комплект шрифтов одинакового рисунка, но разного изображения и размера (кеглей). Гарнитурные названия, например, литературное, обычное, плакатное и т. п.

Рис. 17. Различные гарнитурные шрифты

На качество воспроизведения шрифта сильное влияние оказывает технология печати и качество поверхности запечатываемого материала, что и привело к большому разнообразию шрифтов.

Шрифты по своему назначению и области применения делятся на книжные, газетные, плакатно-афишные, картографические, декоративные, рекламные.

Рис. 18. Плакатные шрифты

Кроме того, можно выделить особую группу шрифтов специального назначения, например шрифты для набора документов строгой отчетности (банковские чеки, книги сберегательных касс и др.), имитационные шрифты, например шрифты, рисунок которых близок к каллиграфическому письму.

Рассмотрим подробнее основные шрифты, начиная с курсивных.

Хотя курсивные шрифты и заслужили выделение их в отдельную группу, многие шрифтовики с этим не согласны. Причина в том, что курсив считают скорее стилевым вариантом, чем самостоятельным шрифтом.

Для некоторых шрифтов курсив в точности копирует прямое начертание, но с наклоном. В других шрифтах курсивное начертание настолько отличается от прямого, что фактически требует отдельного дизайна. Дизайн курсива создает впечатление спешки, и его труднее читать, чем шрифт с прямым начертанием. Курсив, как правило, используют для оформления заголовков, выделений основного текста, иностранной фразеологии, названий изданий, пьес и тому подобное. Чтение столбцов, заполненных сплошным курсивом, быстро утомляет, даже отдельные абзацы, составленные курсивом, читаются нелегко.

Вернемся к рассмотрению основных шрифтов, которые определили направления развития шрифтового искусства на многие десятилетия.

Шрифт Baskerville – многие печатники считают одним из самых красивых среди когда-либо разработанных. Созданный примерно в 1760 году английским типографом и издателем Джоном Баскервилем, шрифт в настоящее время имеет большое количество версий. Лучше всего он смотрится на гладкой бумаге (Приложение 1, а).

Шрифт Bodoni – красивый, уравновешенный, немного суровый, с заметной разницей в толщине шрифтов, имеет четкие засечки. Его создатель, итальянский печатник Джамбаттиста Бодони, черпал вдохновение в работе Джона Баскервилля. Шрифт выглядит лучше на глянцевой бумаге, способ печати-высокий. При значительных объемах чтение текста, составленного этим шрифтом, утомляет. Как и большинство шрифтов, он теряет свою привлекательность при полужирном и, особенно, жирном начертаниях (Приложение 1, б).

Шрифт Caslon – самый известный из прямых шрифтов «старого стиля». Многие печатники считали, что он разработан в XVII в.

англичанином Уильямом Каслоном. Этот шрифт до сих пор считается шрифтом номер один в типографии. Существовало даже правило: «если сомневаешься, то используй шрифт Caslon». Его заглавные буквы очень широкие, а часть вершины заглавной буквы «А» срезана, что является основным свойством этого шрифта (Приложение 1, в).

Шрифт Clarendon впервые появился в Англии в середине XIX в. Он занимает позицию между шрифтами с прямоугольными засечками и романскими шрифтами «старого стиля». Засечки тяжелые, как у египетских шрифтов, и соединены с основным штрихом плавной изогнутой линией, как в романских шрифтах «старого стиля» (Приложение 1, г).

Шрифт Garamond был назван в честь его создателя – француза Клода Гарамона, жившего в конце XVIII в. Однако существует версия, что этот шрифт был разработан Жаном Жанно. Несмотря на нестандартные засечки, шрифт красивый и легко читаемый. Он довольно узкий, с маленькой высотой строчных букв. Текст этим шрифтом может складываться очень плотно. Это его основное преимущество (Приложение 1, д).

В 1957 г. в Европе были созданы сразу три знаменитых готических шрифта: Universe (Адрианом Фрутигером во Франции), Folio (Конрада Бауэра и Уолтера Баума в Германии) и Helvetica (Максом Майдингером и Эдвардом Хоффманом в Швейцарии). Эти шрифты очень похожи. Их символы достаточно четкие и даже резкие. Шрифт Helvetica имеет наибольшую популярность. Как и у всех готических шрифтов, круги его символов имеют слегка квадратную форму, а разница в толщине шрифтов минимальна. Все символы имеют современный вид (Приложение 1, е).

Шрифт Times Roman, известный еще как Times New Roman, был разработан бароном Г. С. Моррисоном в Лондоне в 1931 г. специально для газеты «The Times». Он считается шрифтом XX в. и подходит абсолютно для всех дизайнерских работ, хоть является скорее шрифтом основного текста, чем выделительным. По сути, это романский шрифт «старого стиля» с четкими засечками, который принадлежит к шрифтам переходного стиля. Большая высота строчных букв шрифта требует увеличенного интерлиньяжа. Times Roman был первым газетным шрифтом, но со временем обрел такую популярность, что

многие издатели стали использовать его как книжный и журнальный (Приложение 1, ж).

Все эти шрифты были разработаны до компьютерной революции, но и до сегодняшнего дня они широко используются полиграфистами и издателями. Конечно, с появлением компьютерных технологий рассмотренные шрифты были модифицированы, получили большее количество начертаний и выпускаются ныне в различных версиях.

Следовательно, каждый шрифт имеет свои лицо и историю, и только недостаток знаний и представлений дизайнера может ограничить выбор вариантов шрифтового оформления печатного издания.

Шрифт был и остается основой любого печатного издания. Как все исторически созданные формы, преисполненный противоречием, он требует от технолога-печатника понимания его развития и проблематики с тем, чтобы представить направления дальнейшего развития.

Компьютерные шрифты делятся на два типа: растровые и векторные. В растровых шрифтах символы сохраняются в памяти компьютера в виде начального расположения. Растровый шрифт не допускает масштабирования и изменения начертаний, в связи с чем этот тип шрифтов используют реже. В растровом шрифте каждый знак состоит из определенного количества точек – пикселей (pixels).

Прямоугольная таблица масштаба матрицы из нулей и единиц, описывающих оцифрованные шрифты, которые могут передаваться на расстояние, получила название битовой карты (bitmap). Количество элементов в таблице связано с размером символа на экране монитора. Таблица, содержащая все 256 битовых карт символов для определения кеглей и начертаний шрифтов, называется Bitmap бей (топи - шрифт). Для одной гарнитуры нужны Bitmap-шрифты нескольких кеглей.

Растровые шрифты используют для печати на матричных принтерах и для вывода на экран монитора. Чем выше расширение, тем меньше по размеру должна быть одна базовая точка. Для всех растровых точек вводится понятие «расширение», которое указывает на то, сколько базовых точек устройства требуется для того, чтобы создать штрих длиной один дюйм (25,4 мм).

При использовании растровых шрифтов обеспечиваются необходимое качество и скорость работы. К недостаткам их можно

отнести невозможность плавной смены кегля и жесткую привязку к конкретным типам принтера и монитора. При масштабировании образуется зубчатость формы контура буквы и кривых линий. Затруднено также редактирование, поскольку невозможно редактировать, например, растровую графику в целом, а приходится прорабатывать отдельные точки, из которых состоит изображение.

Векторные шрифты хранятся в виде математических выражений, описывающих способ построения каждого символа. Они легко масштабируются и меняют свое начертание. Изображение символа формируется в виде ассортимента векторов, которые заполняют пространство под символ. При масштабировании качество воспроизведения ухудшается, но трансформация возможна. Векторные (штриховые) шрифты используют для вывода информации на плоттеры и векторные мониторы.

Контурные шрифты образуются при описании контуров символов в виде прямых и кривых линий. Они воспроизводятся специальной программой-пастеризатором. Эти шрифты относятся к наиболее распространенным шрифтам, которые можно масштабировать в форматах True Type и Postscript. Возможно использование любых преобразований (в определенной программе), хотя манипулирование направляющими точками при преобразовании формы символа довольно трудоемко. Поэтому шрифты небольших кеглей, когда искаженные незаметны, подаются в матричном виде, а шрифты больших кеглей – в контурном.

Удобство чтения – одно из важнейших качеств печатного шрифта. Если издание верстать неудачным (неудобным) по рисунку шрифтом, то зрение читателя будет быстро уставать, а если читать приходится много, то это может привести к тому, что зрение испортится. Основным критерием удобства чтения является безошибочность восприятия букв и знаков связанного текста.

Различные гарнитуры шрифтов имеют неравное удобство чтения, которое зависит не только от особенностей рисунка знаков и букв гарнитуры шрифта, но и от его кегля.

Еще одно, не менее важное, качество шрифта – его экономичность, которая зависит от количества знаков, размещенных на странице. Так, если сложить на один и тот же формат одним и тем же

кеглем один и тот же текст, то сразу станет видно, что одна гарнитура плотнее другой, а, следовательно, и выгоднее, экономнее.

Экономичность шрифта в значительной мере определяет рентабельность издания. Для повышения экономических показателей шрифта следует стремиться увеличить количество знаков, которые размещаются на странице. Для решения этой задачи надо использовать при сборке узкие шрифты, что приведет к увеличению коэффициента использования бумаги.

Разнообразие шрифтов зависит не только от их графических особенностей, но и от специфики восприятия и психологии той или иной категории читателей. Поэтому, выбирая гарнитуру издания, дизайнер должен представлять себе его основной читательский адрес. Так, общепризнано, что начиная читать, дети легче воспринимают «гротески», поскольку последние неконтрастные, цельные по рисунку.

При главенстве задачи удобства для читателя, надо стараться не использовать зауженных начертаний, особенно если текст достаточно длинный и рассчитан на сплошное чтение. Преимуществом в различимости обладают шрифты с ощутимыми между- и внутрилитерными просветами.

Что касается выбора шрифта с эстетических позиций, то здесь самое главное – уметь избегать тех или иных типичных ошибок. Одна из них – использование шрифтов, разработанных на невысоком профессиональном уровне, в которых встречаются знаки с непривычным глазу рисунком. Из-за этого последние «выпадают» из общего гарнитурного ряда.

Значительная доля компьютерных шрифтов, применяемых сегодня как сборочные, являются не оригинальными рисунками, а модификацией линотипных шрифтов. Следовательно, сохраняя традиционные гарнитурные, издатели пренебрегают обновлением шрифтовой эстетики и положительными сдвигами в отношении распознавания шрифта, связанными с переходом к его компьютерному проектированию и с освобождением от жестких ограничений, которые диктуются металлом или материалом печатной формы.

На выбор рисунка шрифта для издания влияют:

- вид издания (книга, газета, журнал);
- вид литературы (художественная, научная, детская);

- производственно-технические факторы (геометрические параметры, гарнитура, кегль, начертание);
- технологические параметры сборки (формат, интерлиньяж, пробелы между словами, расположение на странице);
- экономичность;
- эстетичность;
- удобство чтения.

Рекомендуется соблюдать следующие основные правила при выборе шрифтового оформления изданий:

- сдержанность, а в некоторой степени и строгость;
- последовательность и согласованность;
- четкость и разборчивость шрифта;
- контраст.

Следует помнить, что изменить макет издания легче, чем его шрифт.

РАЗДЕЛ III. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ СО ШРИФТОВЫМИ КОМПОЗИЦИЯМИ

3.1. Рукописный шрифт

Шрифт бесконечными вариациями развивается во времени и пространстве. Современный графический дизайн предъявляет к художникам высокие требования. Надо научиться композиционным решением выражать смысл текста, набирать подходящий к случаю вид письма.

Рукописным называется шрифт, выполненный от руки любым пишущим инструментом – деревянной палочкой, птичьим или тростниковым пером, кистью, фломастером, ширококонечным или остроконечным пером, ручкой.

Стилистически безупречное исполнение этого письма тонким пером называется каллиграфией (от греч. kallos – красота и graphien – писать). Крупные буквы этого вида письма обычно не пишутся, а рисуются при помощи тонкого пера, кисти и чертежных инструментов. Существует множество видов каллиграфического письма. Обычное – двухнажимное (имеет жирные основные и тонкие соединительные штрихи), но в настоящее время употребляются каллиграфические письма без нажима, которые пишут фломастером, обыкновенным тонким или круглоконечным пером. Для старых образцов каллиграфического письма характерен большой наклон букв, но встречаются варианты с прямым и левосторонним наклоном.

Тема «Рукописный шрифт» ставит целью ознакомить и научить студентов рукописному шрифту. В основе рукописного шрифта лежит инструмент, которым в разные времена пользовались для создания письма. Каллиграфические упражнения из простых декоративных элементов и букв помогают освоить инструменты.

От рукописного шрифта получили свое развитие рисованный, наборный и все другие виды.

Задание 1. Написание простых элементов букв: ширококонечными перьями, остроконечными перьями, кистью. Выполнение серии орнаментальных упражнений, написание ритмических рядов – основные формообразующие элементы буквенных знаков.

Цель: выработать чувство пропорции, ритма; умение соблюдать последовательность в начертании букв; понимание зависимости ширины штриха от направления движения пера; отработать правильную постановку инструмента по отношению к строке – угол письма.

Материал: формат А-4, тушь, гуашь, различные перья, кисти.

Требования: выполнить поисковые варианты, пробуя инструменты и разные виды бумаги. Выполняя упражнение, студент должен учитывать композицию в листе, соблюдая параллельность линий, аккуратность исполнения. Основными пишущими инструментами могут быть: птичье перо, металлическое перо, кисть, фломастер. Птичье перо обязательно должно быть остро заточенным, чтобы при письме получить волосяные линии.

Ширококонечное перо имеет отличие от других перьев. Толщина его штриха зависит от угла наклона пера, что способствует разнообразию формы шрифта.

Круглоконечное перо оставляет при письме линии одинаковой толщины, а при повороте пера толщина линии не меняется. Буквы, написанные круглоконечным пером, будут одной толщины с закругленными окончаниями всех элементов. Для написания шрифтов применяются разнообразные по форме и жесткости кисти: колонковые – упругие и эластичные, плоские – жесткие, тонкие, для правки элементов букв – жесткие или мягкие. Бумага должна быть плотной, гладкой, не ворситься и хорошо впитывать пишущую жидкость. Проба нового инструмента или поиск новых приемов работы с уже освоенным инструментом должны носить экспериментальный характер; на рабочей плоскости буквы выполнять в алфавитном порядке или группировать их по сходным признакам.

графики с целью определения возможных нарушений логики их формы и выяснения причин.

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 Ё Ъ М Ы Э Ю Я
Ѡ ѡ Ѣ ѣ Ѥ ѥ Ѧ ѧ Ѩ ѩ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz. ßüßz
123456йклмнопqrstuvwxyz7890!?,

“Древнерусский”

А Б В Г Д Е Ж
З И К Л М Н О П
Р С Т Ѡ Ф Х Ч Ш
Щ Ъ Ы Э Ю Я

Рис. 20. Копии гарнитур шрифта

Задание 3. Выполнение шрифтовой композиции из букв рукописного шрифта, используя росчерк как доминанту.

Цель: отрабатывать непринужденное движение пера во всех направлениях: слева-направо, справа-налево, снизу-вверх, сверху-вниз; развивать умение правильно построить композицию, которая будет уравновешена.

Материал: формат А-4, тушь, перья, кисть.

Требования: для выполнения задания необходимо сделать несколько экспериментальных росчерков, при этом испробовав разные виды бумаги, кисти. Роль преподавателя заключается в том, чтобы совместно со студентом проанализировать и выбрать те росчерки, с которыми он сможет продолжить работу. Вводимый в композицию росчерк должен сочетаться со шрифтами. Вариация – творческое развитие, изменение устойчивой формы, живой вызов постоянству. Выполнить композицию на передачу равновесия в шрифтовой композиции при которой местонахождение букв не вызывает сомнения и желания передвинуть их по изобразительной плоскости.

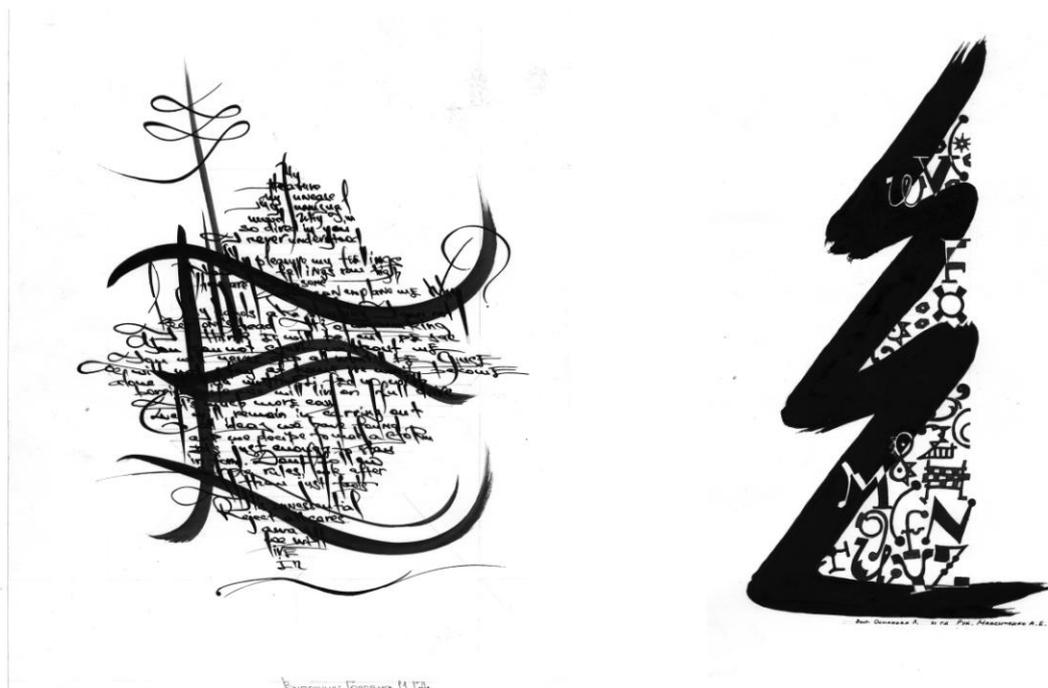

Рис. 21. Шрифтовые композиции из букв рукописного шрифта

Задание 4. Написать текст, рукописным шрифтом используя любой вид пера.

Цель: уметь передать смысл текста, подобрав шрифт и инструмент для его написания.

Материал: формат А-4, тушь, перья, кисть.

Требования: написание текстовой композиции составляют обыкновенно три элемента текст, орнамент и декоративный рисунок (сюжетный, эмблематический). Композиция их должна быть простой и ясной. Не следует злоупотреблять большим количеством эффектов.

Я люблю тебя, как люблю
 Я люблю тебя, как люблю
 Я люблю тебя, как люблю
 Я люблю тебя, как люблю

Этого безмолвней твоему, нашумевшей
 Даровать нам бессмертия не захотел
 Если мы совершенны — зачем умираем
 Если несовершенны — то кто страдает?

Эдуар Хайям

Иван Бурин
 А девчушкой, невестой умерла
 Он говорил,
 что я была прекрасна
 Но о любви
 я лишь мечтала страстно,
 А краткими надеждами жила.
 В апрельский день
 я от людей ушла,
 Ушла навек покорно и безгласно
 И все же
 была я в жизни не напрасно:
 А для его любви не умерла
 Враз,
 в тишине кладбищенской аллей,
 Еще только ветер вест в полусне
 Все говорит о счастье и везе
 Сонет любви на старом мавзолее
 Жужжит бесшумной мушкетой об мне,
 И надежда сияет вдали аллей. 1902

Он пришел к мудрецу
 и спросил у него:
 Что такое любовь?
 Он сказал «Ничего».
 Но, я знаю, написано множество книг:
 Вечность пишут одни, другие — что миг.
 То опалит огнем, то расплавит как снег.
 Что такое любовь? «Это все человек!»
 И тогда я взглянул ему прямо в лицо,
 Как тебя мне понять? Ничего или все?
 Он сказал улыбувшись: «Ты сам дал ответ!:
 - Ничего или все!,- середины здесь нет!»

Эдуар Хайям

Ни трагична сожалець...
 А тільки в очах -
 Ни счастья, ни дурда,
 Ни даже победы...

ОСНОВНОЙ
 ТОСКОЙ
 ПТИЦА СЯДИТ
 ИЗ КЛЕТКИ НА ПОЛЕТ
 Мотылька

ИОСА

Рис. 22. Текст, написанный рукописным шрифтом

3.2. Ритм в шрифтовой композиции

«Шрифтовая композиция» – это гармонично связанные между собой набор букв, блоков текста и прочих участников текстового пространства, из которых составляется композиция.

Шрифтовая композиция состоит из различных сочетаний букв. Каждая буква имеет свою массу, динамику, статику и визуально-графический образ – все это создает своеобразный ритм, который можно выразить геометрически. Ритм шрифтовой гарнитуры в совокупности строк действует уже в среде – тексте, как фактуре и окрашивает его своей вибрацией.

Задание 5. Оригинально-ассоциативная композиция шрифтовой графики.

Цель: на основе теоретических знаний о формообразовании шрифта и высокой культуры исполнения создать оригинально-ассоциативную композицию; выявить художественное качество при сложных взаимодействиях пространства и шрифтовых форм.

Материал: формат А-4, тушь, гуашь, акварель, перья, кисть.

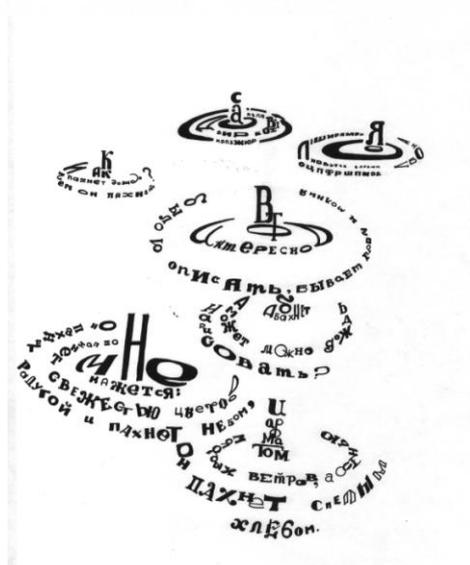
Требования: в задании графика букв, цифр, знаков препинания применяется по выбору; композиционный принцип определяется самим обучающимся. Применение технических приемов не ограничено. Композиция шрифтовой графики по количеству составляющих ее единиц подразделяется на однофигурную (в единичном представлении или комбинаторном повторении), многофигурную (состоящую из различных единиц шрифта, например букв, цифр, знаков препинания), алфавитную; по качеству формы – на структурную и пластическую.

Структурный принцип взаимодействия элементов и частей формы как целого поддается количественному анализу. Относительно легко можно определить оси построения, количество элементов и частей, и их геометрию, связь, пространственное положение и другие характеристики.

Следует обратить внимание еще на ряд определений, относящихся к организации шрифтовой графики: простая – сложная, вертикальная – горизонтальная, симметричная – асимметричная, открытая – закрытая, статичная – динамичная, хроматическая – ахроматическая. Композиционные средства гармонии шрифтовой

графики по значимости следуют в таком порядке: композиционный прием, ритм, пропорции, масштаб, цвет.

В зависимости от композиционной цели определяются и композиционные средства. Работа над оригинально-ассоциативной шрифтовой композицией должна быть направлена на достижение наибольшего взаимодействия первичных средств (графем знаков, алфавита, правил орфографии) с применяемыми композиционными средствами, в результате чего открываются новые визуальные свойства графики шрифта.

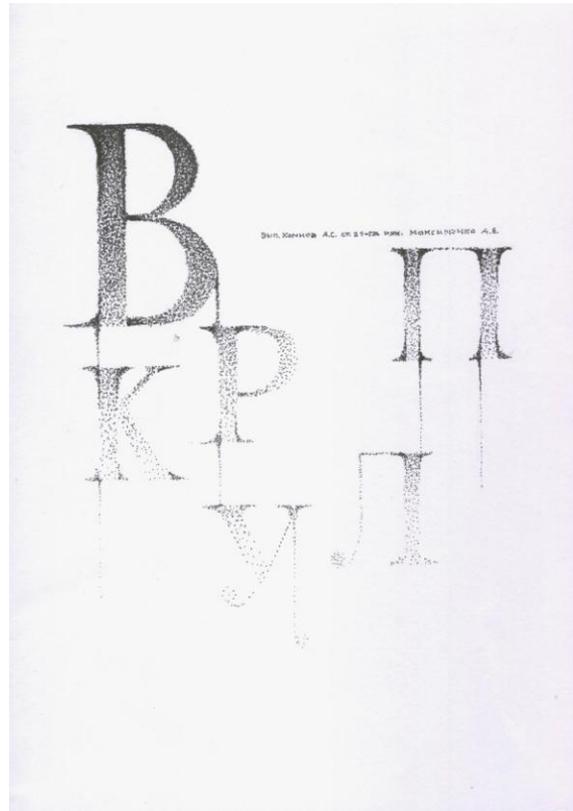

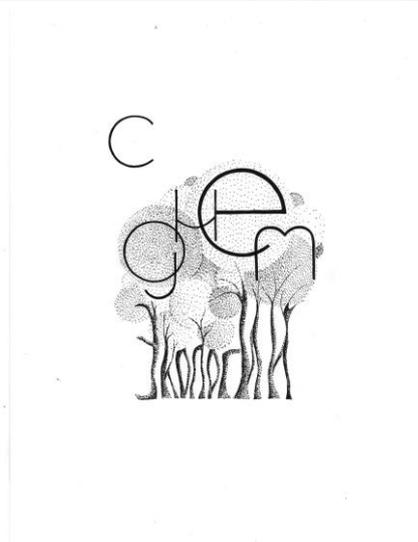
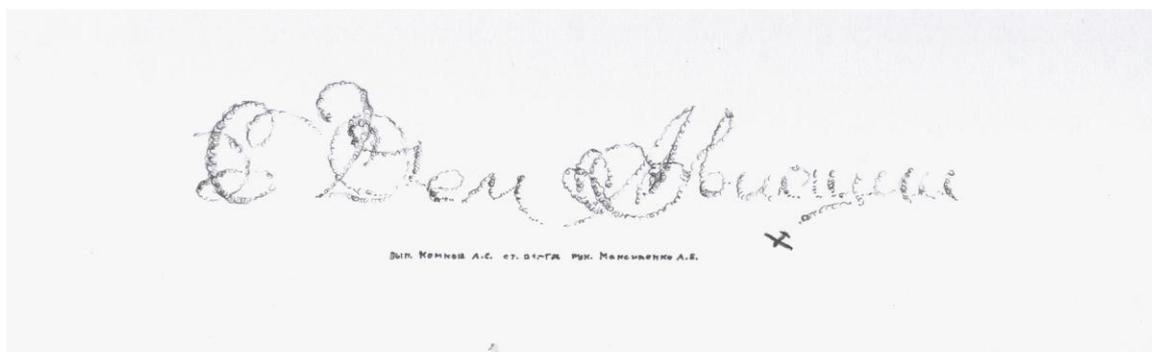
Рис. 23. Оригинально-ассоциативная композиция

Задание 6. Выполнение шрифтовой композиции – ассоциативный образ.

Цель: развивать умение будущих дизайнеров выполнять формы буквы в различных ее пространственных положениях; организовывать ритмическую структуру из буквенной формы вокруг центра, передавая ассоциативный образ.

Материал: формат А-4, тушь, перья, кисть.

Требования: задание выполняется в аудитории в течении 30-40 минут. Роль педагога состоит в корректной регуляции деятельности студента и совместном с ним анализе. При выполнении допускается разворачивать плоскость бумаги. Текст для дизайнера – материал для работы с функциональной и художественной формой. Главная цель любой надписи состоит в том, чтобы сообщать заключенный в ее словах смысл, но на нас воздействует и пластический, и цветовой облик надписи. Поэтому начертание каждой буквы, ее «рисунок» и способ композиционно-ритмического объединения в слове и слов в строке должен обладать эмоциональной выразительностью.

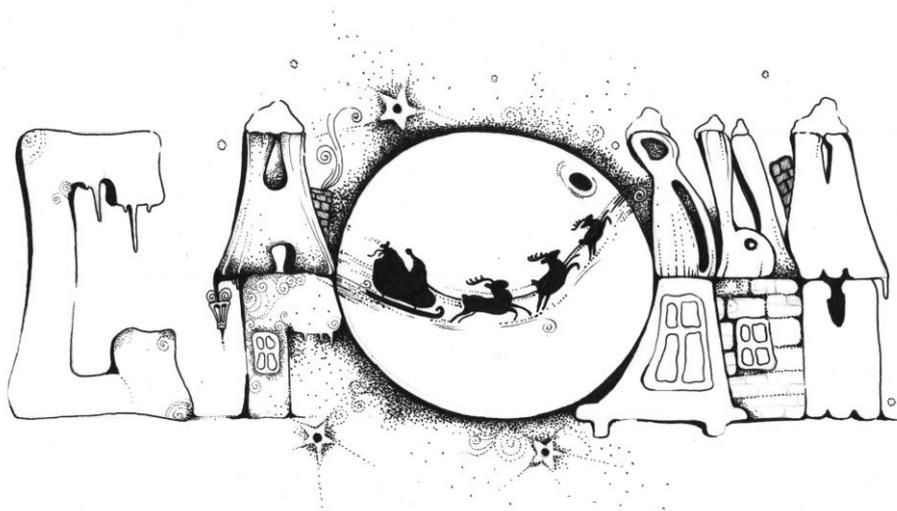
Поздравляю
С Днем Рождения!

С Днем
Рождения &

Рис. Марианна Ю.В. Трунина 21-ФЗ ряз. Максимова А.Е.

С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ!

Рис. Лидия Ю.В. Трунина 21-ФЗ
ряз. Максимова А.Е.

С Новым годом

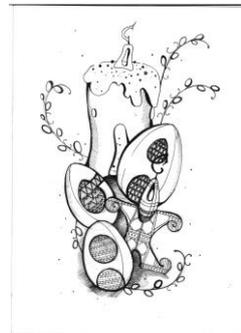

Рис. 24. Ассоциативный образ

3.3. Построение типографского шрифта

Требования в работе по использованию букв и цифр декоративно-шрифтовых композиций должны предъявляться не только в отношении четкости, красоты и пропорциональности каждого знака в отдельности, но также и единства в написании всех знаков алфавита. Все стадии работы над надписью требуют постоянного и последовательного сравнения букв друг с другом. В начале, необходимо сравнение в общих чертах, а затем, по мере уточнения характера шрифта и внесения определенных изменений в деталях, необходимо снова сопоставление отдельных букв с тем, чтобы в результате добиться полного единства рисунка всех знаков в данном тексте.

Правильное сочетание общих закономерностей с индивидуальными особенностями рисунка каждого знака – основной принцип гармоничного построения любого шрифта.

Задание 7. Выполнение полиграммы прописных букв по схожим элементам.

Цель: развивать умение студентов строить шрифт, выполненный по единому принципу, который должен производить цельное и ясное впечатление, не нарушая стилового единства.

Материал: формат А-4, карандаш, линейка, угольник, циркуль, тушь, перья, кисть.

Требования: при построении полиграмм все однородные буквы объединяются в одной схеме. С помощью полиграммы уточняется построение букв, что помогает создавать удобочитаемые шрифты, в которых меньше различий между отдельными элементами букв. Хороший шрифт – это, прежде всего, единая графическая система, в которой найдены соотношения основных штрихов и соединительных, определен характер крупных форм, местоположение средних штрихов, пропорций букв, что позволяет объединить буквы алфавита со сходными элементами в группы, легко проследить закономерности построения шрифта и его конкретный рисунок. Единая конструктивная схема шрифта позволяет решать графические взаимосвязи между элементами букв.

Содержание работы

– лист бумаги в клеточку расчертить на строки, высота которых должна быть 3 см, расположив их на расстоянии 1,5 см друг от друга. Скопировать шрифт, учитывая особенности каждой буквы: ее ширину, характер, особенности соединения основных и соединительных штрихов. Работу необходимо выполнить в стиле наброска учитывая пропорции каждой буквы.

– следующий этап – взять миллиметровку и, расчертив строки, высота которых 10 см, построить с помощью инструментов шрифт.

– используя построенный шрифт на формате А-4 (их должно быть 5 листов), выполнить полиграммы – группировка букв по сходным признакам.

Объединив буквы алфавита со сходными элементами в группы, легко проследить закономерности построения шрифта и его конкретный рисунок.

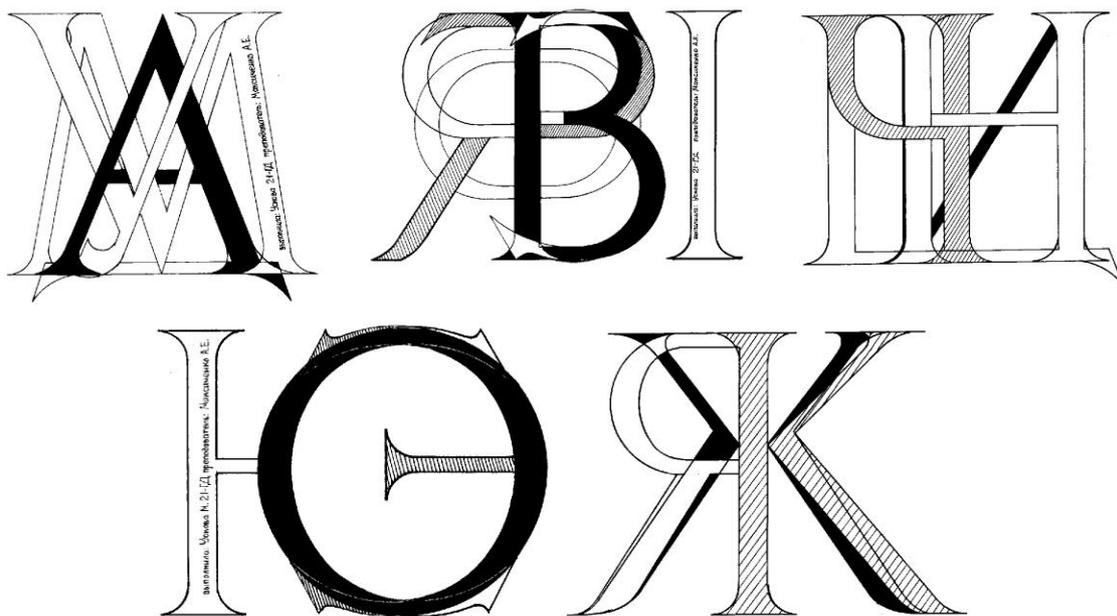

Рис. 25. Полиграммы прописных букв

Задание 8. Выполнить шрифтовую композицию, используя контраст.

Цель: учить студентов с помощью художественно-графических средств передавать контраст фактур в шрифтовой композиции.

Материал: формат А-4, тушь, перья, кисть.

Требования: при создании выразительной шрифтовой композиции с контрастом фактур предлагается использовать разные художественно-графические средства: фактура, текстура. Фактура – свойство, характеризующее внешнее строение поверхности формы (шероховатая, гладкая). Фактурность материала зависит от плотности и величины микроискажений поверхности.

Текстура – наблюдаемые на поверхности внешние признаки структуры материала, из которого предмет изготовлен. Фактура и текстура представляют собой активные средства художественной выразительности. Эффект фактуры и текстуры используется, прежде всего, для того, чтобы передать естественные качества материала, раскрыть его эстетическое своеобразие.

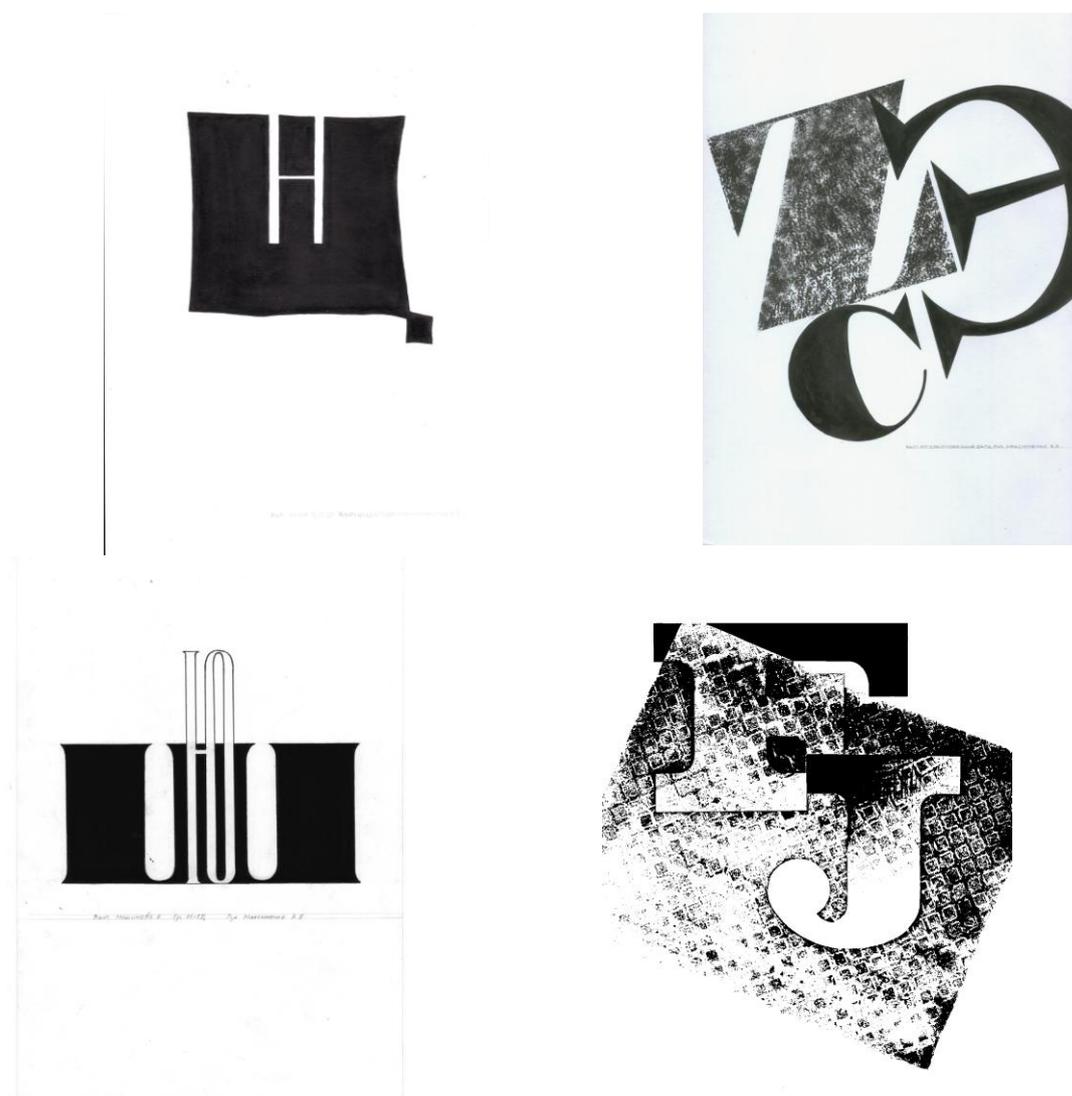

Рис. 26. Шрифтовые композиции

Задание 9. Графическая интерпретация свойств буквы. Буква-образ, буквица, инициал.

Цель: развивать умение студентов создать графику буквы, выражающую художественно-декоративное свойство.

Материал: формат А-4, тушь, перья, кисть.

Требования: задача: построить графему буквы; выполнить нормативную форму буквы, отражающую основную ее функцию – различаемость; создать художественно-графический образ буквы, несущий определенный признак предмета; первую и вторую части задания необходимо выполнить в черно-белом варианте. В процессе выполнения задания студентам необходимо помнить, что буква-образ может быть иллюстративной, ассоциативной, абстрактной. При этом визуальная организация формы должна сделать букву зрительной и понятной. Буквица – первая прописная буква раздела, главы, книги – увеличенного размера, наборная или рисованная со сложным орнаментом, декоративной композицией или сюжетным рисунком.

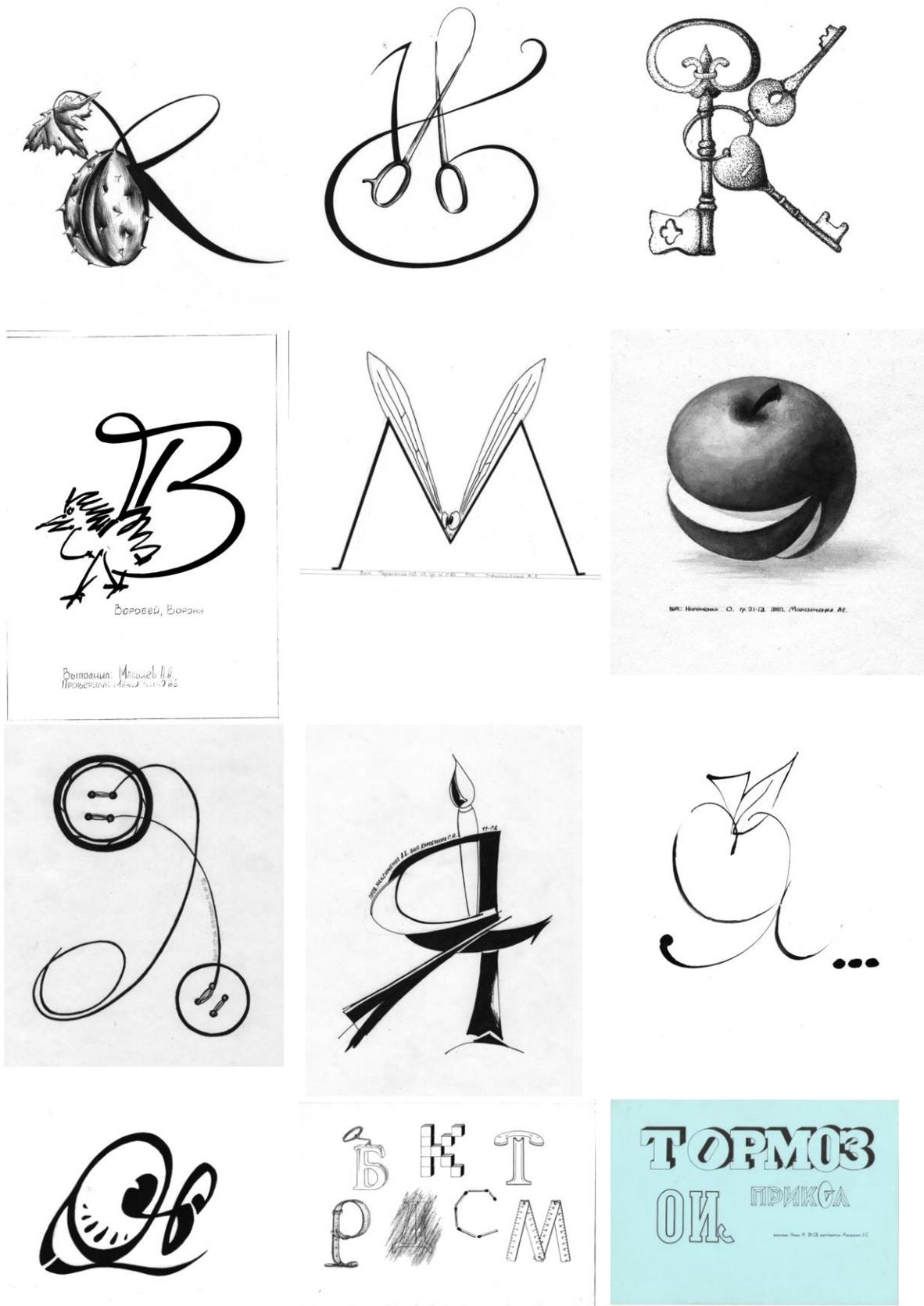

Рис. 27. Графическая интерпретация свойств буквы

Задание 10. Шрифтовая интерпретация значения слова. Слово-образ, фраза-образ.

Цель: развивать умение будущих дизайнеров творчески осмыслить характер формообразующих принципов шрифта в зависимости от смыслового значения слова, от утилитарной и художественной функций.

Материал: формат А-4, тушь, перья, кисть.

Требования: выполнить задание, включающее три части: нормативную, утилитарно-художественную, художественно-графическую. Слово-образ – облечение слова в зримую форму, где отношение функции к форме разнообразны: они могут быть гипертрофированы, безразличны к сути слова, удобочитаемы за счет формы. Целостность слова-образа – тактичное сопоставление противоположностей. В слове важны и функция, и форма.

РАБОТЫ ВЫПОЛНИЛ ИСХОДНИК Д. ГРИППА 21 ГД, ПЕРСОНАЛОТОВАЛ'ИМАНСИМБИНО А.Е.

ВЫП. СТЪД. II-ГД. ЧИМАНЕНКО ЕЛЕНА

ВЫП. СТЪД. II-ГД. ЧИМАНЕНКО ЕЛЕНА

ВЫП. СТЪД. II-ГД. ЧИМАНЕНКО ЕЛЕНА

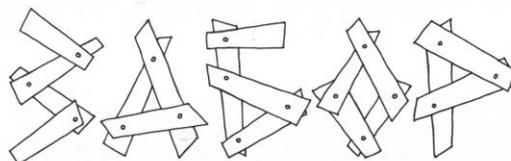

Рис. 28. Слово-образ

3.4. Свойства композиции

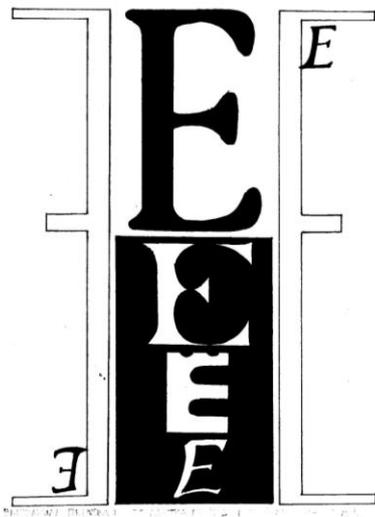
Задание 11. Выполнение шрифтовой композиции – взаимосвязь между буквами одной графемы.

Цель: познакомить студентов с основными взаимосвязями между буквами и научить использовать их в построении шрифтовой композиции.

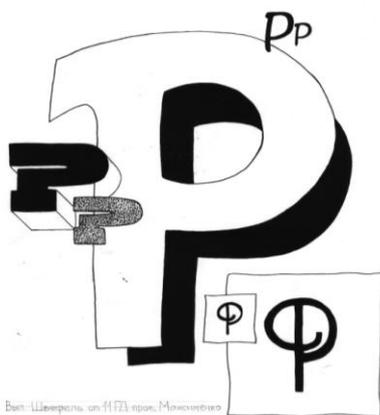
Материал: формат А-4, тушь, перья, кисть.

Требования: важно использовать четыре основных вида взаимосвязи: метрические, графические, ритмические и пространственные, которые тесно переплетены и переходят друг в друга. Метрические взаимосвязи имеют в шрифте общие для всех букв

величины: высоту прописных и строчных (отдельно прямых и круглых), ширину основных и соединительных штрихов. Графические взаимосвязи проявляются в общем рисунке засечек, хвостовых, каплевидных, точковидных и выносных элементов, характере наплывов и соединения элементов между собой. Ритмические взаимосвязи зависят от графических взаимосвязей, от общего принципа построения шрифта, характера наклона штрихов и засечек, передающих движение букв, чередование спокойных (симметричных форм букв с динамичными (асимметричными)), чередования основных и соединительных штрихов, букв и пробелов. Пространственные взаимосвязи – единый пространственный строй алфавита, одинаковое отношение букв и поверхности листа.

Выполнил: Задвацкий А студентка гр 11-12 Рук Александров А.Е.

Вып: Шверель, от 11-12 гр. Мочковичева

Вып: Ковалев А.С. гр. 11 Рук: Александров А.Е.

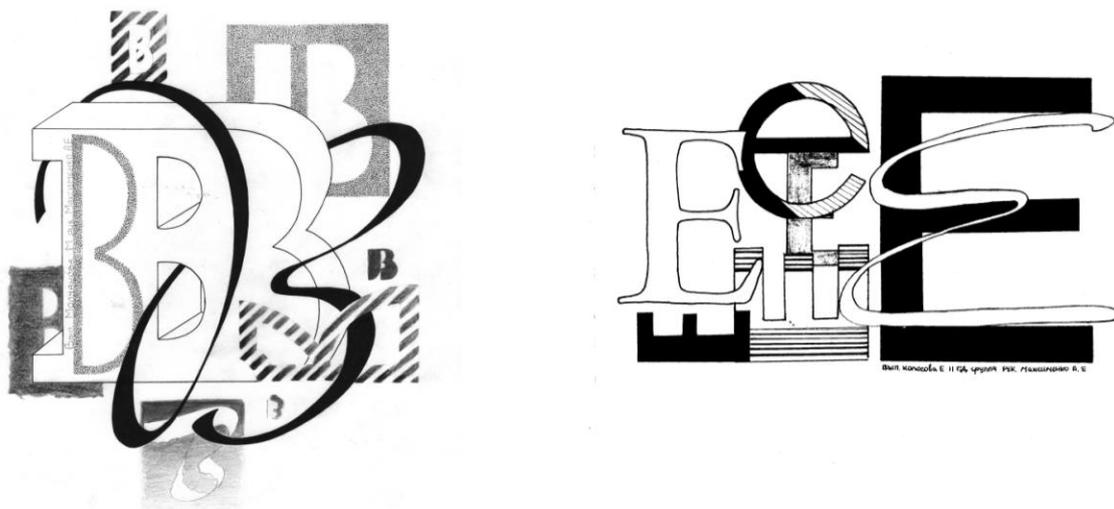

Рис. 29. Шрифтовые композиции

Задание 12. Выполнение шрифтовых композиций на темы: пропорции в шрифте, контраст в шрифте, средняя линия в шрифте, симметрия и асимметрия в буквах, устойчивость и равновесие, статика и динамика в буквах.

Цель: познакомить будущих дизайнеров с закономерностями построения шрифта.

Материал: формат А-4, тушь, перья, кисть.

Требования: выполнить композиции на контраст, пропорции в шрифте, подчеркивание средней линии в шрифте, симметрия и асимметрия в буквах, устойчивость и равновесие, статика и динамика в буквах.

Знать и уметь использовать в работе:

- пропорциональность в шрифте зависит не только от отношения ширины к высоте, но и от отношения ширины основных штрихов к ширине самой буквы и внутрибуквенному просвету;

- при использовании контрастов в шрифте, как и в композиции, необходимо сохранять впечатление цельности;

- средняя линия шрифта – линия, проходящая через указанные элементы и точки букв. Ее характер (прямолинейный или ломанный) связан с ритмическим построением шрифта и рисунком букв;

– сложная ритмическая основа характерна для всех шрифтов. Буквы открытые вправо, усиливают скачкообразно движение нашего глаза слева направо, а буквы, открытые влево, тормозят его. Симметрия и асимметрия букв в строке создают ритмическую взаимосвязь;

– равновесие и устойчивость букв определяют местоположение средней линии, степень удаления наклонных штрихов от основного вертикального штриха, соседних букв. В круглых буквах это достигается смещением наплывов и особым характером засечек у тех букв, которые их имеют.

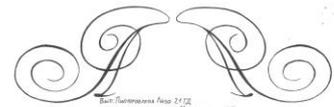
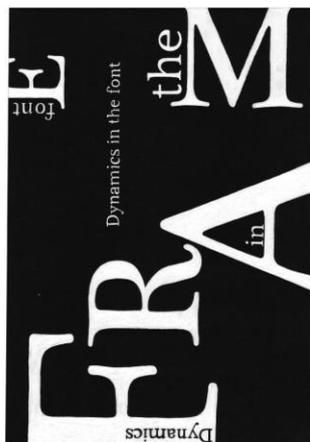

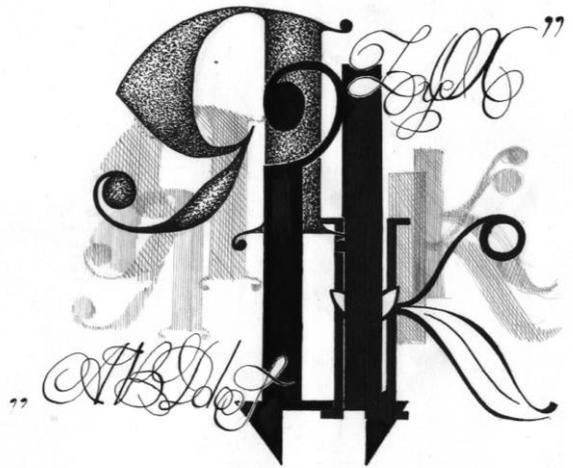
Рис. 30. Шрифтовые композиции

Задание 13. Выполнение шрифтовых композиций на темы: оптические иллюзии в шрифте, ритм в шрифте, засечки в буквах, точковидные и каплевидные элементы в буквах, наплывы в буквах.

Цель: уметь использовать оптические иллюзии и особенности начертания шрифтов в своих работах.

Материал: бумага, карандаш, линейка, циркуль, гуашь, перо, кисти.

Требования: с помощью художественно-графических средств выполнить композиции, учитывая особенности начертания шрифтов. Пространственные оптические иллюзии – различное пространственное положение разных частей рисунка, когда одни из них становятся более рельефными, а другие кажутся углубленными. Чередование широких и тонких штрихов в шрифте создает определенное ритмическое соотношение между элементами, которое необходимо использовать при создании шрифтов различного рисунка, разной контрастности. Ритм может быть медленным или быстрым, плавным или скачкообразным. Он не только помогает чтению, но и создает визуальный образ слова. Характер шрифта во многом определяет рисунок засечек. По характеру линий засечки условно разделены на три основных типа: состоящие из прямых линий, состоящие из прямых и дуговидных линий, состоящие из дуговидных линий. Для умеренно-контрастных шрифтов характерны каплевидные элементы. При нечетко выраженной форме точки или капли между ними существуют промежуточные виды в мало-контрастных шрифтах.

Вып. ст. з. г. Хоружая Е. преп. Максименко А. Е.

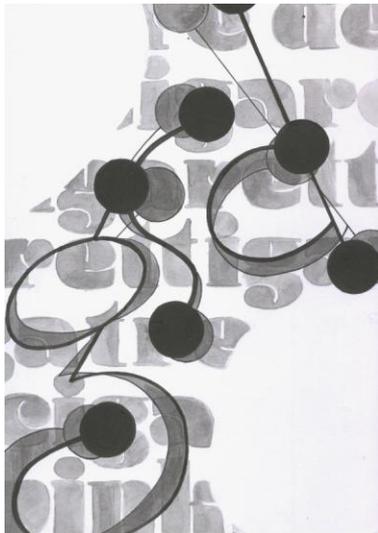

Рис. 31. Шрифтовые композиции
Задание 14. Выполнение каллиграммы.

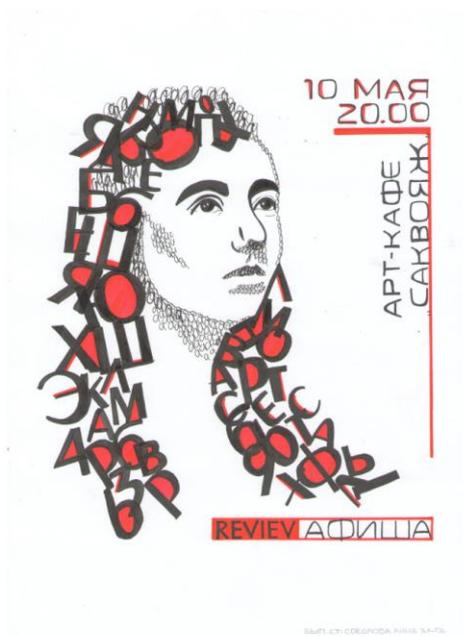

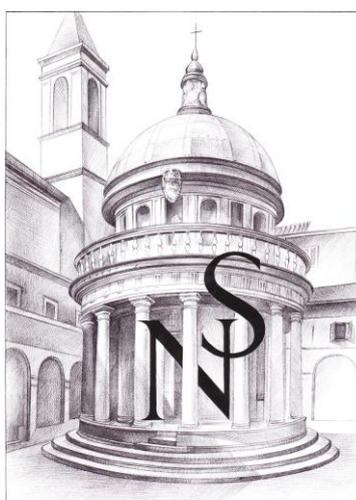
Рис. 32. Каллиграммы

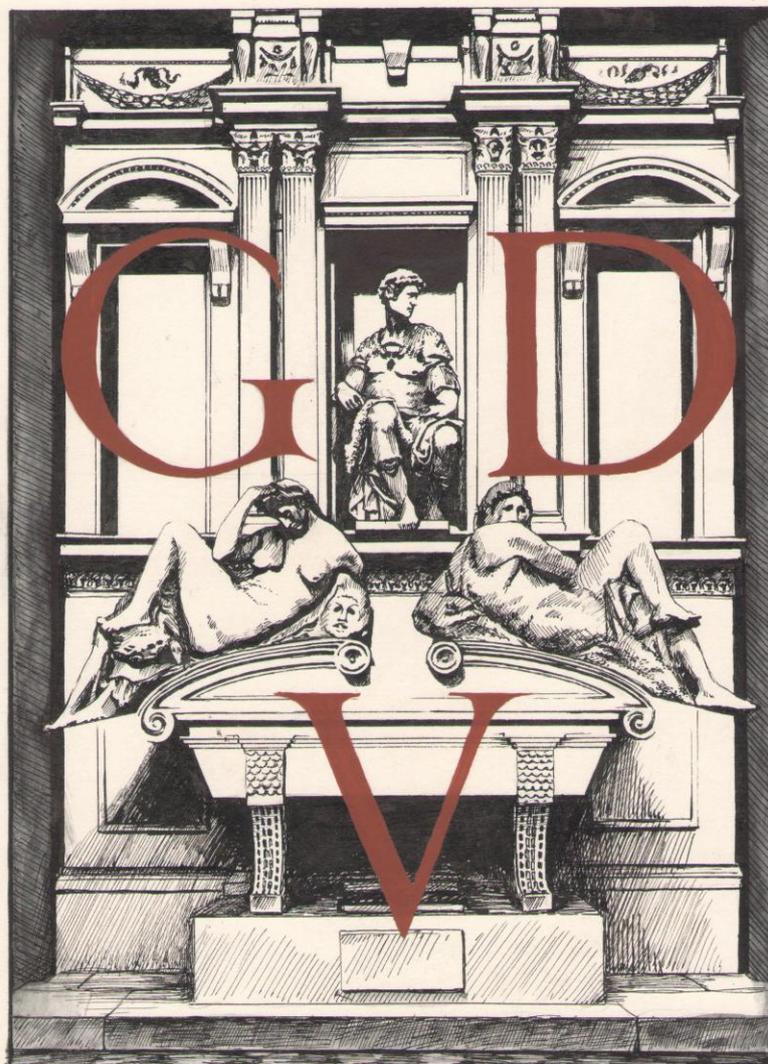
Задание 15. Шрифт и архитектура.

Цель: уметь соединять шрифт и архитектуру по стилям и находить интересные композиционные решения.

Материал: формат А-4, тушь, перья, кисть.

Требования: при выполнении композиции необходимо лучше понять структуру шрифта, его следует рассматривать в единстве с архитектурой. В чередовании его прямых и округлых линий проявляется тот же принцип, который замечается и у зданий.

вып. Наприенко О. гр. 21-га прел. Максименко АЕ.

Рис. 33. Шрифт и архитектура

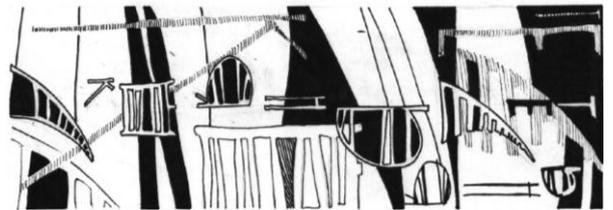
Задание 16. Размещение одного слова в разных композициях.

Цель: уметь закомпоновать слово разными гарнитурами шрифта.

Материалы: бумага, тушь, гуашь.

Требования: взять три бумаги формата А-4, на двух форматах расположить слово в полосе, высота которой 25мм – на первом формате типографским шрифтом, на втором акцидентным шрифтом. На третьем формате это же слово любым шрифтом и в свободной композиции. С помощью шрифта и выразительных средств передать смысл слова.

Тельняшка

Флирт

ФЛАРТ

контакт контакт конг

КОНТАКТ КОНТАКТ КОНТАКТ

ЧЕРТОЧКИ

ЧЕРТОЧКИ

Паучок
Самый красивый в мире паук. Иван Максимов 2012

Пауч К

Рис. 34. Шрифтовые композиции

Задание 17. Выразить одним словом разное настроение.

Цель: уметь передать с помощью композиции и гарнитуры шрифта разные настроения через слово.

Материалы: бумага, гуашь, тушь.

Требования: на формате бумаги разместить шесть одинаковых квадратов, в каждом из них расположить одно и то же слово (в данном примере слово «Городок»). С помощью композиции, гарнитуры шрифта, цвета выразить разные ощущения значения этого слова.

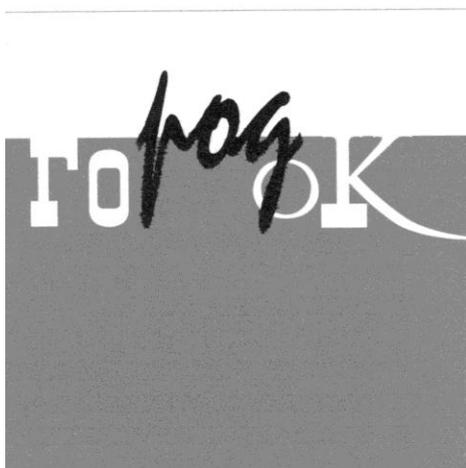
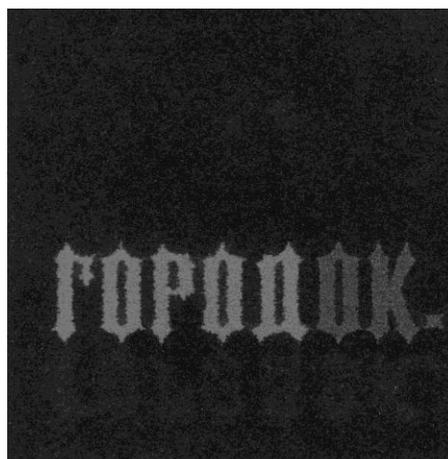

Рис. 35. Шрифтовые композиции

Задание 18. Ускоренное движение инструмента по графеме сложной формы (на примере своего имени).

Цель: освоить на практике ускоренное движение инструмента, проанализировать декоративный эффект формы выполненной буквы.

Материал: формат А-4, тушь, круглоконечное и ширококонечное перья, круглая остроконечная кисть.

Требования: при выполнении буквенной формы студентам необходимо стремиться не к случайной удаче, а к утверждению определенных формообразующих закономерностей. Размер форм не ограничивается. Выполнение задания тремя различными инструментами (круглоконечным или ширококонечным пером, остроконечной кистью) дает возможность выявить влияние инструмента на геометрию следа, тем самым увеличивая набор графических форм и технических приемов. Необходимо постоянно придерживаться того, что графическая часть работы на любом этапе должна характеризоваться закономерностью изменения линий, ритмичностью, высокой культурой исполнения.

Рис. 36. Шрифтовые композиции

Задание 19. Оригинальная композиция шрифтовой графики.

Цель: на основе теоретических знаний о формообразовании шрифта и высокой культуры исполнения создать оригинальную композицию; выявить художественное качество при сложных взаимодействиях пространства и шрифтовых форм.

Материал: формат А-4, тушь, гуашь, акварель, перья, кисть.

Требования: в задании графика букв, цифр, знаков препинания применяется по выбору; композиционный принцип определяется самим студентом. Применение технических приемов не ограничено. Композиция шрифтовой графики по количеству составляющих ее единиц подразделяется на однофигурную (в единичном представлении или комбинаторном повторении), многофигурную (состоящую из различных единиц шрифта, например букв, цифр, знаков препинания), алфавитную; по качеству формы – на структурную и пластическую. Структурный принцип взаимодействия элементов и частей формы как целого поддается количественному анализу. Относительно легко можно определить оси построения, количество элементов и частей, и их геометрию, связь, пространственное положение и другие характеристики. Следует обратить внимание еще на ряд определений, относящихся к организации шрифтовой графики: простая – сложная, вертикальная – горизонтальная, симметричная – асимметричная, открытая – закрытая, статичная – динамичная, хроматическая – ахроматическая. Композиционные средства гармонии шрифтовой графики по значимости следуют в таком порядке: композиционный прием, ритм, пропорции, масштаб, цвет. В зависимости от композиционной цели определяются и композиционные средства. Работа над шрифтовой композицией должна быть направлена на достижение наибольшего взаимодействия первичных средств (графем знаков, алфавита, правил орфографии) с применяемыми композиционными средствами, в результате чего открываются новые визуальные свойства графики шрифта.

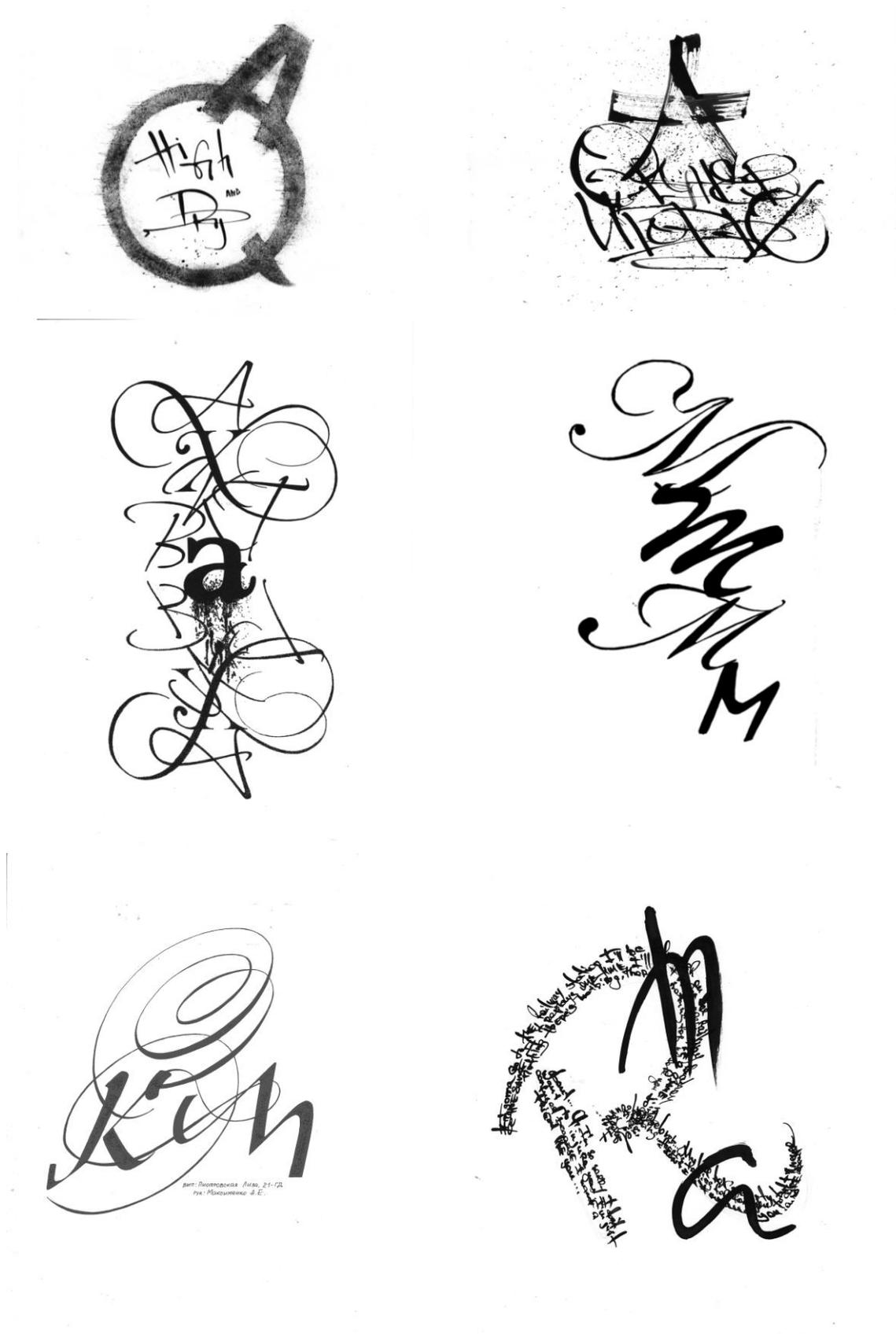

Рис. 37. Композиция шрифтовой графики

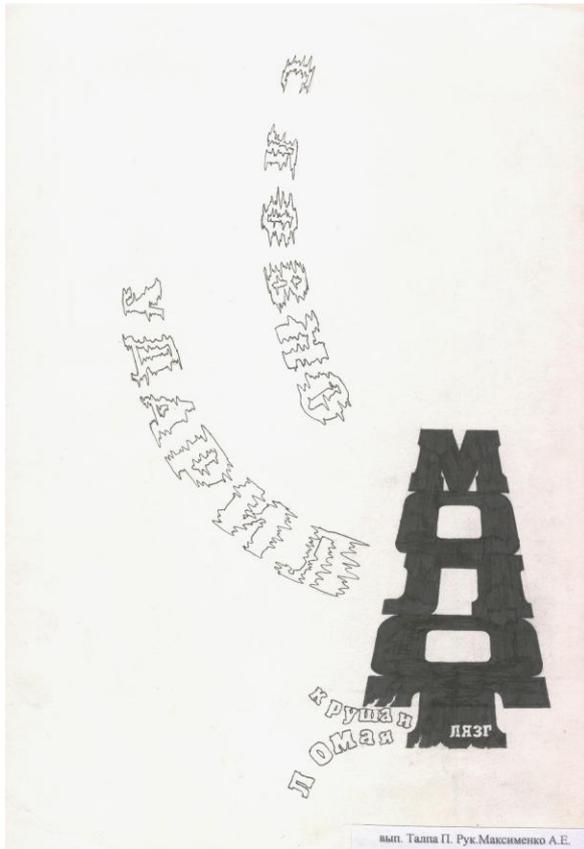
Задание 20. Исполнение фразы-образа, исполнение нескольких слов расположенные в две или три строки.

Цель: развивать способность понимать и чувствовать гармонию слова и умение визуально уравнивать внутрибуквенные и межбуквенные просветы; чувствовать и формировать классическую гармонию строки.

Материал: формат А-4, гуашь, кисти, перья.

Требования: необходимо создать визуальный баланс внутрибуквенных просветов и межбуквенных пробелов. Разрядка должна зрительно уравнивать внутрибуквенные и межбуквенные пустые пространства, достигая их гармоничности баланса. В тех случаях, когда встречаются сложные сочетания букв с завышенным пробелом, создающие проблемы для гармоничного набора, тогда балансировку слова, взвешивание и оптическое выравнивание «пространств между» следует начинать именно с исходной мерой «визуальной тяжести». В процессе выполнения практического задания студентам необходимо соблюдать «Золотое правило» классической строки – строка должна восприниматься как линия. Очертание границ межсловного пробела зависит от рисунка начальных и конечных букв в конкретных словах, то есть расстояние между словами и оказывается разным для разных сочетаний букв. Мерой приближения слов друг к другу должно служить зрительное ощущение неслиянности слов при нераздельности строки, в чем и состоит классическая гармония строки.

Пей
пиво пенное
будет морда
здоровенная!

МОЛЧАНИЕ
ЗОЛОТО

Рис. 38. Фраза-образ

Задание 21. Выполнение шрифтовой афиши

Цель: уметь донести информацию до зрителя с помощью шрифта

Материалы: формат А-4, гуашь, кисти, перья.

Требования: используя только шрифт, композиционное решение передать информацию о мероприятии.

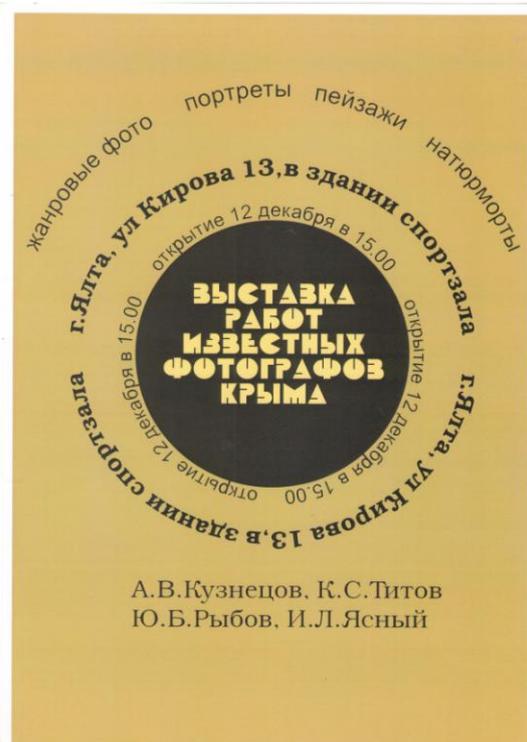

Рис. 39. Шрифтовая афиша

Рис. 41. Шрифтовая афиша

3.5. Композиция орнамента

Задание 22. Выполнение орнаментальной композиции.

Цель: изучить закономерности построения орнаментальной композиции, стилизовать природные формы в орнаментальные мотивы.

Материал: бумага, карандаш, гуашь, акварель.

Требования: вначале выполняется зарисовка с натуры, максимально верно передающая сходство и подробности (этап «фотографирования»). Смысл перевоплощения – переход от зарисовки к условной форме. Это второй этап – трансформации, стилизации мотива. Таким образом, стилизация в орнаменте является искусством перевоплощения. Из одной зарисовки можно извлечь различные орнаментальные решения. К элементам орнаментальной композиции и одновременно ее выразительным средствам относятся: точка, линия, пятно, цвет, фактура. Эти элементы (средства) композиции в произведении преобразуются в орнаментальные мотивы.

Композиция набирается (комбинируется) из одного или нескольких видов стилизованных элементов по принципу ленточного орнамента, но отличается от него методом повтора по вертикали и горизонтали. Не должно быть промежутков фона – мотивы или

элементы композиции плотно подгоняются друг к другу. Мотивы могут трактоваться как плоскостно, так и условно – объемно.

Готовый орнамент расположить на бытовой посуде, выполнить в виде рамки для поздравительного адреса, разработать буквицу.

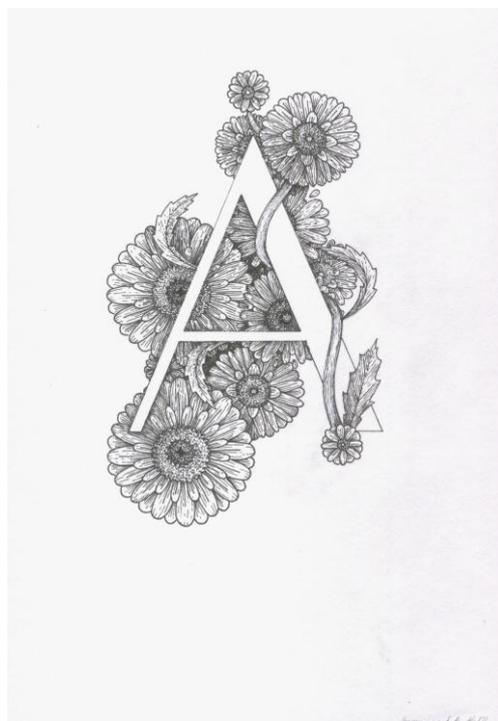

Рис. 42. Орнаментальная композиция

Задание 23. Выполнение макета подарочной оберточной бумаги

Цель: применить знания построения орнамента в выполнении упаковочной бумаги

Материал: бумага, графитный карандаш, гуашь, кисти, перья, ручки.

Требования: необходимо ознакомиться с современными вариантами подарочно-упаковочных материалов, проанализировать схемы построения рисунка, выбор мотивов, их трактовку, колорит, связь с характером оформления изделия. Необходимо проследить, как меняется техника и рисунок при использовании в оформлении.

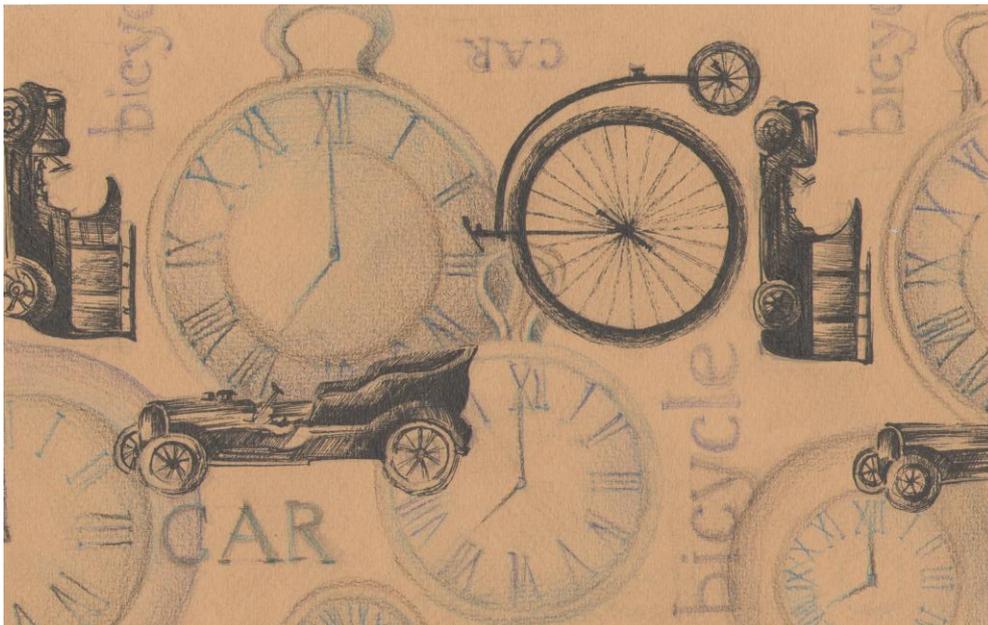

Рис. 43. Макет подарочной оберточной бумаги

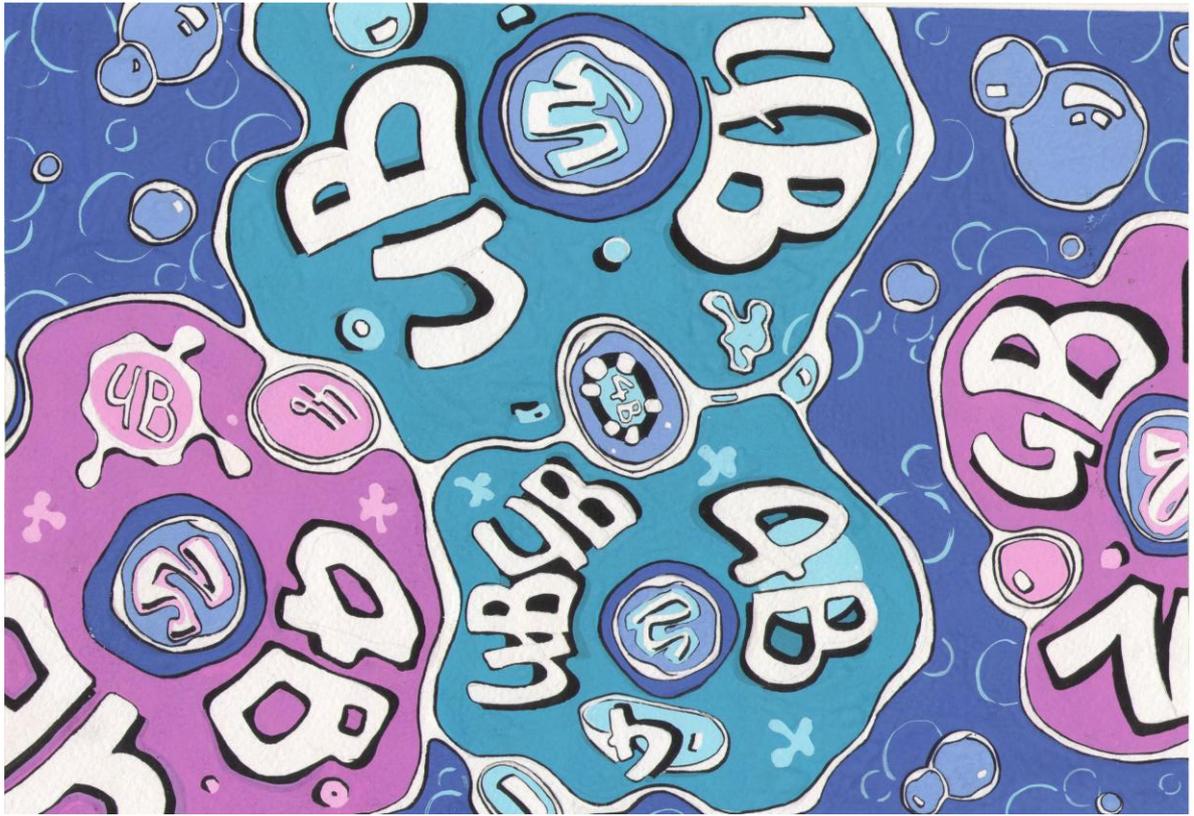

Рис. 44. Макет подарочной оберточной бумаги

3.6. Графический язык формы

Задание 24. Графический язык формы.

Цель: развивать умение студентов с помощью средств и свойств композиции организовать художественную форму, а с помощью художественно-графического языка эмоционально и образно воздействовать на зрителя.

Материал: формат А-4, тушь, перо, карандаш, кисть.

Требования:

на формате А-4 выполнить ряд зарисовок по теме «Изучение форм в природе»: точка и пятно как средства выразительности и обобщения композиции; линия как средство выразительности композиции; тон и фактура как средства выразительности композиции; среда как средство выразительности композиции; контраст и нюанс как средства выразительности композиции; ритм и композиционный центр как средство выразительности композиции.

При этом набор элементов и их размер не ограничен. Наблюдение и изучение окружающего мира, изобразительных мотивов, переработка материалов натуры дает автору творческую свободу.

В работах по изучению форм в природе необходимо отразить пластические свойства их взаимосвязь и подчинение законам предметного мира изображаемого объекта: форму, объем, конструкцию, пропорции, пространственные отношения, цвет, тон.

Создавая художественно-графический образ, необходимо сопоставлять его с окружающей средой, пространством и предметами. В изображении необходимо сделать акценты на размере, масштабе, пропорциях, тоне, фактуре, ритме. Среда – окружение чего-либо, кого-либо, совокупность пространства, формы и ее частей, изображения, цвета. В графическом дизайне она состоит из ряда взаимосвязанных структур: пространственной, предметной, световой, цветовой. Каждая из них формируется по своим собственным законам построения и проектирования.

Обогащение смыслового содержания образа достигается акцентированием композиционного центра. Композиционный центр определяется ритмическими взаимосвязями форм. В сопоставлении противоположностей форм в композиции следует сохранять общее впечатление цельности.

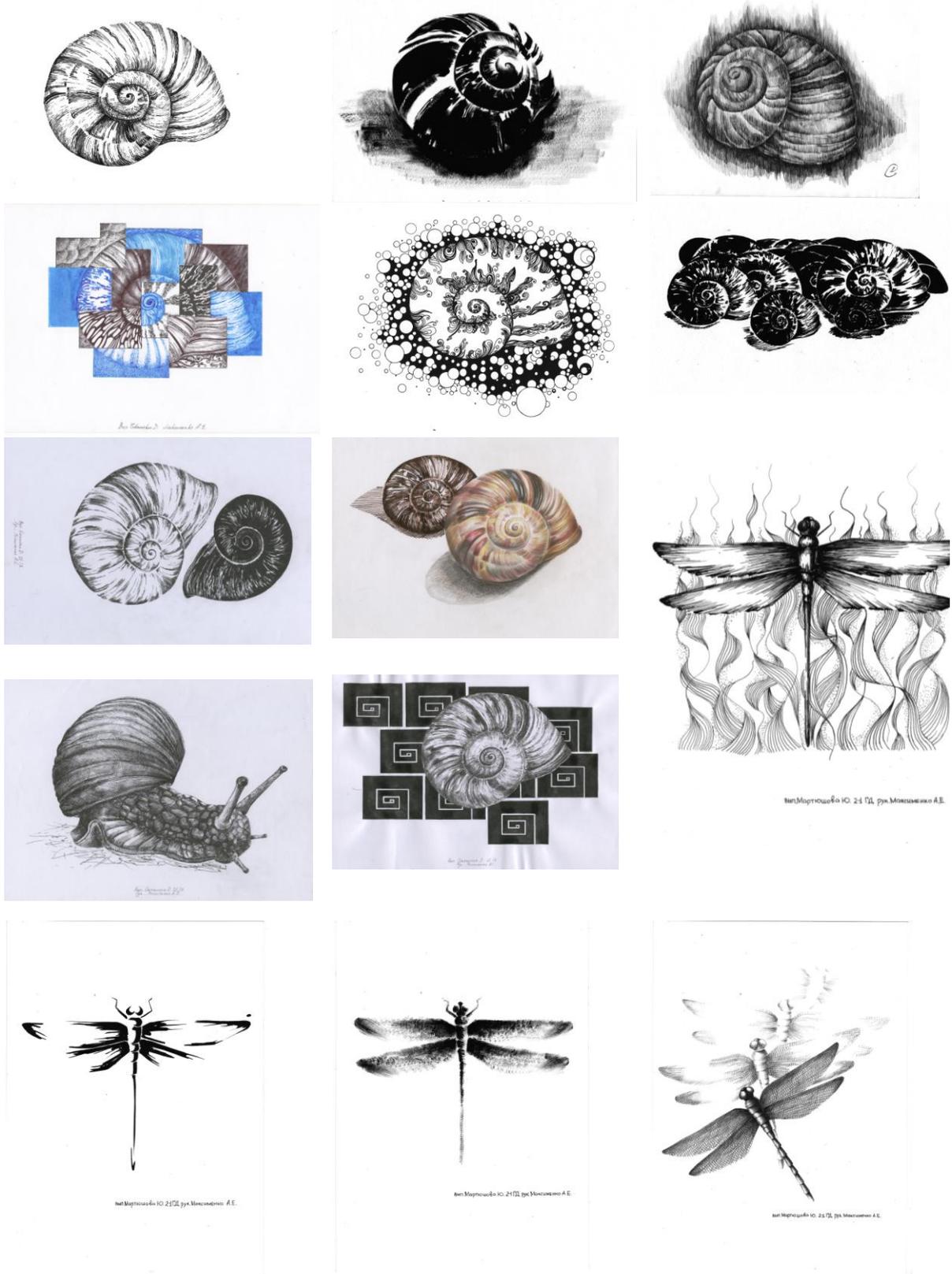

Рис. 45. Графический язык формы

Рис. 46. Графический язык формы

Задание 25. Разработать модуль и показать разнообразие модульных сеток.

Цель: уметь использовать приемы построения орнамента

Материалы: бумага, графитный карандаш, гуашь, кисти, перья, ручки.

Требования: с геометрической точки зрения в основе орнамента лежит расположение повторяющихся элементов на плоскости. Необходимо найти методы, с помощью которых можно получить любопытные орнаментальные построения. Разработать декоративный не симметричный модуль и использовать приемы построения орнамента.

Первый простейший прием создания орнаментального ряда – копирование модуля и ее сдвиг по горизонтали. Таким образом, мы получим один ряд изображений. Создавая различные промежутки между модулями, можно добиваться различного ритма в пределах ряда – например, сдвигать модули парами, или чередовать пары с одиночными модулями.

Следующий возможный шаг – сдвиг изображения по вертикали. Чередование горизонтальных и вертикальных сдвигов, выполненных в определенном ритме, создает основу для извилистой линии, объединяющей элементы орнамента.

При подобных сдвигах асимметричных модулей вся заполненная изображениями плоскость также не обладает симметрией. По другому орнамент получается при использовании других приемов пространственного переноса – вращении и зеркальных отражениях.

Орнамент попробовать изобразить разными художественно-графическими средствами. На формате закомпоновать несколько вариантов разных модульных сеток.

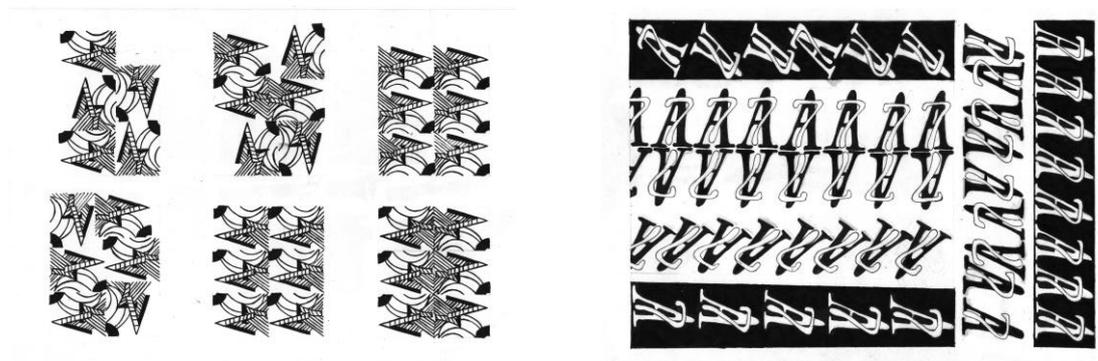

Рис. 47. Модульные сетки

Задание 26. Семантические трансформации.

Упражнения: выполнение рекламных листовок на тему: «Изображение и шрифт как средства выразительности композиции»

Цель: развивать умение студентов использовать способы подчинения шрифта изображению и изображения шрифту при сохранении гармонии композиции.

Материал: формат А-4, тушь, гуашь, акварель, перо, карандаш, кисти.

Требования: перед выполнением задания необходимо вспомнить принципы художественно-графического объединения изображения и шрифта: надпись и рисунок создаются на основе общего характера графического языка; единство изобразительной плоскости и линейного шрифта; надпись и изображение находятся в одном пространстве и имеют одно направление движения; выразительное сочетание плоского шрифта с объемным или пространственным изображением; шрифт слит с изображением, находясь в пространстве рисунка. Раскрыть сущность понятий «метафора», «гротеск», «гипербола», «иносказательность», «аллегория». Сохраняя смысл изображения, необходимо дополнить его переносным (иносказательным) истолкованием. На основе этого выполнить несколько рекламных листовок, используя один и тот же объект, но разные композиционные решения.

Рис. 48. Семантические трансформации

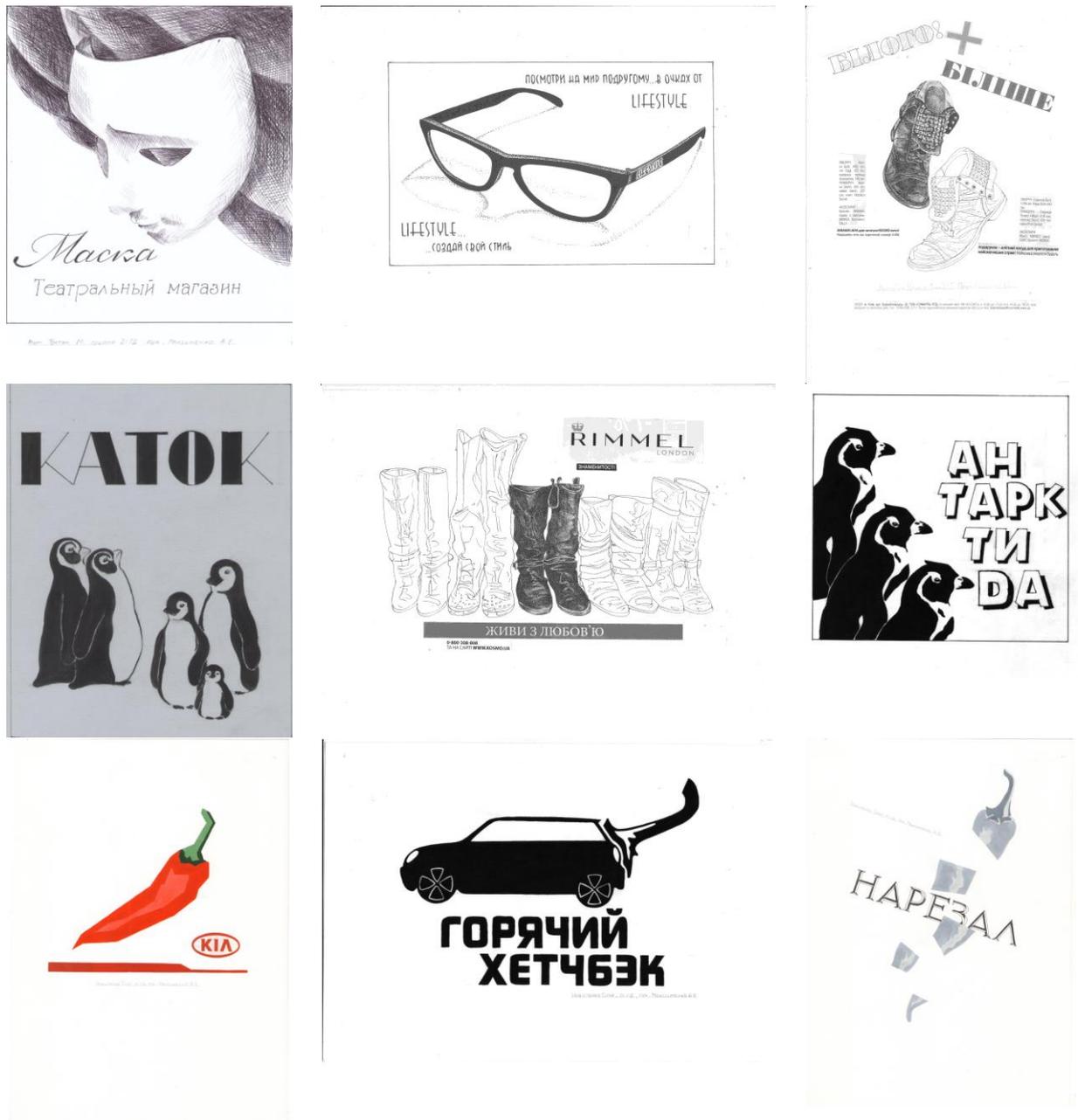

Рис. 49. Семантические трансформации

Задание 27. Разработка периодического издания, журнала.

Цель: развивать умение студентов применять на практике технологические требования полиграфии к оригиналу; разработать концепцию молодежного журнала.

Материал: бумага, тушь, гуашь, акварель, кисти, перья, компьютерные программы.

Требования: разработать макет журнала. Для обложки необходимо придумать название, основываясь на собственном имени и рубрики, которые раскрывают концепцию издания. Дизайн журнала –

четкая дизайнерская система и структура последовательного расположения материала. Требуется найти неординарное решение оформления, используя новые шрифты, способы верстки страниц, оформление иллюстраций. Найденное слово-образ названия закомпоновать со шрифтовыми блоками и изображением. Необходимо разработать модульную сетку, которая способствует выделению смысла текста, местонахождение иллюстраций и требует определенной их организации.

Рис. 50. Обложка периодического издания

Рис. 51. Обложка периодического издания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с рабочей программой дисциплины «Искусство шрифта» по направлениям подготовки укрупненной группы специальностей 54.00.00 «Изобразительные и прикладные виды искусств» и отвечает всем требованиям к результатам освоения обучающимися данной дисциплины.

Методическое пособие в форме практикума сформировано на основе теоретической базы и арсенала методик преподавания, вобравших в себя совокупный опыт с начала XX века, с момента возникновения школ дизайна Баухауз, ВХУТЕМАС – ВХУТЕИИ, а также опыт отечественных школ дизайна.

Курс «Искусство шрифта» является пропедевтической дисциплиной в системе графической подготовки будущих дизайнеров. Он предполагает систематическое изложение предмета в сжатой форме, дающее представление о нем в целом. В ходе практически занятий студенты получают знания по дисциплине «Искусство шрифта» – построению шрифта, преобразование его в слова-образы, шрифтовые плакаты, законы построения композиции, поиск художественно-графических средств, стилизация.

Задания дисциплины перекликаются в междисциплинарных связях с дисциплинами «Пропедевтика», «Проектирование» и подготавливают студентов для решения более сложных задач, таких, как проектирование фирменного стиля, выполнение верстки книг и т.д., которые появятся на последующих курсах.

Предполагается, что предложенные в практикуме задания выполняются как в ходе аудиторных занятий с преподавателем, так и в рамках самостоятельной работы.

Учебно-методическое пособие состоит из трех разделов. В первом разделе представлены теоретические основы процесса преподавания дисциплины «Искусство шрифта». Второй раздел освещает историю и теорию шрифта и каллиграфии. Третий раздел – это практикум с методическими рекомендациями к выполнению практических заданий по дисциплине.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Baskerville

designed by
John
Baskerville

in
1757

to improve upon
the typefaces of
William Caslon.

Available in:

Regular // *Italic* // **SemiBold**
SemiBold Italic // **Bold** // ***Bold Italic***

Baskerville is classified as a transitional typeface, positioned between the old style typefaces of William Caslon and the contemporary styles of Giambattista Bodoni and Firmin Didot. The font came about as the culmination of a larger series of experiments to improve legibility which also included paper making and ink manufacturing. John Baskerville's background as a writing master is evident in the distinctive swash tail on his uppercase 'Q' and in the cursive serifs in the typefaces *Italic* version.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

а). Шрифт Baskerville

BAUER BODONI

GIAMBATTISTA BODONI

MODIFIED BY HEINRICH JOST & LOUIS HOLL, 1926.

-1798-

Regarded as a signifier of the modern style type design; the design of the typeface followed the ideas of John Baskervill of having strong contrast in stroke weight. In Bodoni, this feature was exaggerated to an extreme degree; the thick stroke strongly contrasts the thin hairline stroke on the opposite side. The font is also characterized by its narrow underlying structure with flat, unbracketed serifs. Overall, Bauer Bodoni is closest to the original Bodoni in terms of proportions, characteristic refinement and delicacy.

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
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
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & ! ? ()
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & ! ? ()

б). Шрифт Bodoni

CASLON

WILLIAM CASLON, 1722, BAROQUE TYPE.

UPPERCASE ROMAN.

A B C D
A B C D E F
A B C D E F G
A B C D E F G H I
A B C D E F G H I J K L M N

Uppercase Italic.

A B C D E
A B C D E F
A B C D E F G H I
A B C D E F G H I J K
A B C D E F G H I J K L

LOWERCASE ROMAN.

a b c d e f g h
a b c d e f g h i j
a b c d e f g h i j k l m n o
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u
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

Lowercase Italic.

a b c d e f g h
a b c d e f g h i j k
a b c d e f g h i j k l m n o p
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u
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

NUMERALS ROMAN.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 0
I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & ! ?
I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & ! ? ()

Numerals Italic.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 0
I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & ! ?
I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & ! ? ()

William Caslon designed the typeface in 1722. Caslon was developed based on the model of the 17th century Dutch old style designs. Even though the individual letters of Caslon have little appeal, the overall effect is pleasing and practical and these qualities made the typeface very popular in the 18th century. The typeface was used for the first printing of the American Declaration of Independence and the American Constitution. The

font set of Caslon is considered ideal by today's designers at 6 to 14 point and is still a popular choice for magazines, journals, books and corporate communications. Overall, Caslon is indeed an ideal typeface for the use of long continuous text.

Do you know that certain alphabets from Caslon varies at different sizes? The uppercase C has serifs at the top and bottom, and some only at the top.

Clarendon
A B C D E F G H I
a b c d e f g h i j k l m
J K L M N O P Q R
n o p q r s t u v w x y z
S T U V W X Y Z
æ & œ ø fi fl ß
Æ Ø Œ
H O R A F U G I T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Кларедон, или Ионийский шрифт, — это вариант египетского шрифта с брусковыми скругленными засечками и заметным различием между толстыми и тонкими штрихами. Хорошо разработанный Кларедон был выпущен в 1843 году. Первый вариант этого вида шрифта назывался **Ионик**, он был выпущен в лондонской словолитне «Г. Кэзлон». Показанный в этой книге Кларедон из Словолитни Хааса очень похож на него. Словолитня Хааса, Мюнхенштайн

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
abcdefghijklmnopqrst
ff fi fl uvwxyz ffi ffl
Œ QU Qu st
£ 1234567890

48 pt GARAMOND (LUDLOW)

Claude Garamond, who died in 1561, lived and worked at a time when black-letter founts were in course of being superseded in France by types based on the Renaissance hands we now call roman and italic. He derived his inspiration from the Aldine old face, and the influence of his work dominated European typefounding for the succeeding two centuries.

д). Шрифт Garamond

Helvetica 60 Regular

abcdefghijkl

mnopqrstuv

wxyzABCD

EFGHIJKLM

NOPQRST

UVWXYZ£&

0123456789

(., “” ;:;!?)

Helvetica 22 Regular

abcdefghijklmno

pqrstuvwxyzAB

CDEFGHIJKLM

NOPQRSTUVWXYZ

XYZ£&0123456

789(., “” ;:;!?)

Helvetica 36 Regular

abcdefghi

JKLMNOPQ

RSTUVWYZ

ABCDEFGHI

JKLMNOP

QRSTU

VWXYZ

YZ£&012

3456789

(., “” ;:;!?)

е). Шрифт Helvetica

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Организация и проведение просмотра учебных, творческих работ по дисциплине «Искусство шрифта»

Просмотры как форма подведения итогов учебной деятельности студентов в высших учебных заведениях, реализующих образовательные программы художественного профиля, зарекомендовали себя как один из эффективных элементов учебного процесса.

Формой проведения просмотра является выставка работ обучающегося, выполненных им в течение семестра, в различных техниках и материалах, предусмотренных программой по дисциплине. Выставка является наиболее эффективной формой отчетности для студентов по дисциплинам художественного профиля.

Показ работ, форма их подачи, оформление – один из эффективных методов воспитания будущего специалиста и подготовка его к будущей самостоятельной деятельности в практической и профессиональной сфере.

Для педагогического состава просмотр работ обучающихся в виде выставки – это одно из средств формирования и коррекции методических установок, обновления программных задач, а также оценки творческого роста каждого студента.

Просмотр является своеобразным отчетом обучающегося по всем видам практической деятельности (учебной, творческой, самостоятельной). Просмотр проходит под руководством преподавателя, ведущего дисциплину, при участии преподавателей кафедры.

Цель просмотра: определение профессионального и творческого уровня каждого студента, выявление уровня владения различными художественными материалами и техниками.

Задачи просмотра:

- оценка работ, представленных на просмотр, с точки зрения профессионального уровня, качества выполненных заданий;
- отбор работ для формирования методического фонда кафедры и участия в предстоящих выставках и конкурсах;

- обсуждение качества выполненных заданий и соответствие их программе дисциплины;

- анализ представленных работ с целью выработки методических рекомендаций по ведению курса.

Просмотр проводится на зачетной неделе и является формой контроля за истекший период по дисциплинам художественного профиля, а также формой экзамена по дисциплине «Искусство шрифта».

Проводится просмотр в соответствии с учебным планом, программой дисциплины. В состав комиссии для проведения зачета и экзамена в форме просмотра учебных, творческих и самостоятельных работ студентов входят преподаватели всех ведущих дисциплин, председателем комиссии является заведующий кафедрой или его заместитель. Руководство подготовкой данного просмотра осуществляет преподаватель, ведущий дисциплину. График проведения просмотров с указанием групп и аудиторий, учебных дисциплин, даты и времени составляется накануне зачетной недели или согласно графику экзаменационной сессии. Данные сведения доводятся до сведения каждого обучающегося ведущим преподавателем или куратором группы. По окончании просмотра подводятся итоги, а результаты доводятся до каждого студента с оценкой уровня его профессиональной подготовки, творческого роста и кратким резюме по итогам просмотра.

По итогам просмотра заполняется ведомость, где проставляется оценка (если это предусмотрено программой) или выставляется зачет в соответствии с программой и учебным планом.

Не оформленные, не представленные в срок и в полном объеме работы дают право преподавателю не допускать студентов к просмотру. В ведомости в этом случае ставится «неявка», что равносильно неудовлетворительной оценке.

Требования к представляемым на просмотр работам: работы должны быть оформлены. Работы представляются в развернутом виде, должны иметь аккуратный вид, соответствовать требованиям, предъявляемым к работе по каждой дисциплине.

Общие критерии оценок, выставляемых на экзамене и зачете:

– соответствие объему и требованиям учебной программы;

– качество выполнения практической работы, соотносимое с качеством работ для данной специальности, завершенность работы (в соответствии с программой);

– культура подачи материала.

Студенты, пропустившие обязательные практические занятия, допускаются к зачету или экзамену в форме просмотра только после полной отработки во внеучебное время.

Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно):

- Оценка «отлично» ставится, если обучающийся на просмотре предоставит полный объем аудиторных, самостоятельных и домашних работ, определенный календарно-тематическим планом и материалами к промежуточной аттестации по данной дисциплине; при этом все задачи выполнены на высоком уровне, качественное внешнее оформление.

- Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся на просмотре предоставит полный объем аудиторных, самостоятельных и домашних работ, определенный календарно-тематическим планом и материалами к промежуточной аттестации по данной дисциплине, но имеются незначительные ошибки при решении поставленных задач, наблюдаются незначительные отступления от общих требований, качественное внешнее оформление.

- Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся на просмотре предоставит полный объем аудиторных, самостоятельных и домашних работ, определенный календарно-тематическим планом и материалами к промежуточной аттестации по данной дисциплине, но в работах имеются серьезные ошибки в выполнении задач, наблюдаются небрежности в оформлении работ.

- Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если на просмотре предоставит недостаточный объем аудиторных, самостоятельных и домашних работ, определенный календарно-тематическим планом и материалами к промежуточной аттестации по данной дисциплине и не выполняются поставленные задачи, имеются небрежности в оформлении.

Данные критерии доводятся до сведения студентов преподавателями в ходе учебного процесса при изучении соответствующих тем.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Теоретические вопросы по предмету «Искусство шрифта»

- 1 Определение шрифта и его значение.
- 2 Понятие «Пиктография и иероглиф». Исторические примеры.
- 3 Характеристика готического письма.
- 4 Определение «Гарнитура шрифта».
- 5 Художественный облик шрифтов и его разновидности.
- 6 Характеристика начертания шрифта.
- 7 Причины возникновения Петровского гражданского шрифта и его особенности.
- 8 Древние славянские шрифты и их историческое значение.
- 9 Причины возникновения шрифта «Модерн» и его особенности.
- 10 Характерные особенности и назначение «Буквицы».
- 11 Текстовые шрифты и возможности их использования.
- 12 Титульные шрифты и возможности их использования.
- 13 Шрифтовая композиция и особенности ее построения.
- 14 Удобочитаемость слов в тексте. Выбор шрифта, его особенности.
- 15 История развития шрифта
- 16 Классификация и характеристика шрифта
- 17 Краткая история возникновения письма. Виды письменности
- 18 Латинское письмо
- 19 Древнерусское письмо
- 20 Характер шрифта
- 21 Виды шрифтов с засечками
- 22 Виды шрифтов без засечек
- 23 Рукописные виды шрифтов
- 24 Конструкция и первичные формы буквенных знаков
- 25 Оптические компенсации в шрифте
- 26 Классификация букв по конструктивным признакам и форме
- 27 Методы геометрического построения шрифтов
- 28 Композиция шрифтовой графики
- 29 Цвет в графике шрифта
- 30 Художественно-графическое видоизменение шрифта

- 31 Понятие эстетики шрифта. Основные требования к шрифту.
- 32 Содержание и форма
- 33 Образность шрифта
- 34 Формы знаков.
- 35 Ритмический строй шрифта.
- 36 Цвет - средство художественной выразительности шрифта.
- 37 Понятие стиля. Единство стиля в шрифте.
- 38 Индивидуальность шрифта.
- 39 Наглядность в оформлении письменных текстов
- 40 Функциональные и психофизиологические аспекты шрифта.
- 41 Социальная функция шрифта
- 42 Понятие шрифтовой культуры
- 43 Художественная ценность шрифта
- 44 Правила построения шрифта
- 45 Информационная составляющая шрифта
- 46 Технологические свойства шрифта
- 47 Общие правила, применяемые в работе со шрифтом

Критерии оценки устного опроса

- оценка «отлично» – свободная ориентировка в теоретическом материале, способность приводить примеры и использовать теоретические положения для объяснения фактов, полное использование дополнительных материалов, качественные ответы на дополнительные вопросы;

- оценка «хорошо» – удовлетворительная ориентировка в базовом теоретическом материале, частичное привлечение дополнительных материалов (книги, статьи, аналитика), удовлетворительные ответы на большую часть дополнительных вопросов;

- оценка «удовлетворительно» – частичный ответ на поставленный вопрос только на основе лекций, нормативных актов, фрагментарные знания, невозможность ответить на дополнительный вопрос;

- оценка «неудовлетворительно» отказ от ответа вследствие неподготовленности, ответ не по существу.

Темы эссе

- 1 Понятие типографики.
- 2 Значение шрифта в профессии дизайнера.
- 3 Определение шрифта.
- 4 Основные характеристики шрифта.
- 5 Классификация шрифтовых гарнитур по происхождению.
- 6 Классификация шрифтовых гарнитур по регионам распространения.
- 7 Классификация шрифтовых гарнитур по основным признакам.
- 8 Основные характеристики шрифта: штрихи, засечки, плотность, контрастность.
- 9 Контрастность в шрифтовой графике – характеристика гарнитур.
- 10 Классификация шрифта по засечкам. Виды засечек.
- 11 Цифры. Их характеристика.
- 12 Знаки препинания. Акценты.
- 13 Виды фактур. Особенности применения фактур в типографике.
- 14 Особенности зрительного восприятия шрифта.
- 15 Особенности ассоциативного восприятия шрифта.
- 16 Основные требования к построению шрифта.
- 17 Пропорции букв. Виды пропорций.
- 18 Контраст. Вторичные контрасты букв.
- 19 Композиционный ритм в типографике.
- 20 Композиционный строй в типографике.
- 21 Размер шрифта. В построении. В наборе.
- 22 Определение «апроши». Его значение в типографике.
- 23 Определение кегля гарнитуры.
- 24 Буквица. Инициал. Отличительные особенности.
- 25 Глаголица и кириллица. Общие и отличительные черты.
- 26 Группа уставных шрифтов. Краткая характеристика.
- 27 Группа готических шрифтов. Их характеристика.
- 28 Российский гражданский шрифт. Его значение.
- 29 Виды письменности у разных культур и народов.
- 30 Растровые шрифты. Их особенности.
- 31 Векторные шрифты. Их особенности.
- 32 Компьютерные программы для шрифтовой вёрстки.

33 Компьютерные программы для работы со шрифтами.

34 Компьютерные программы для перевода векторных шрифтов в наборные.

Критерии оценки уровня сформированности компетенций при проверке эссе:

- оценка «отлично»: содержание работы полностью соответствует теме. Тема глубоко и аргументировано раскрыта. Используются дополнительные материалы, необходимые для ее освещения. Работа структурно выдержана. Мысли изложены логически, последовательно, стилистика соответствует содержанию. Фактические ошибки отсутствуют. Заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части;

- оценка «хорошо»: тема эссе достаточно полно и убедительно раскрыта, есть незначительные замечания. Использовано достаточное количество источников и литературы. Текст изложен логически, структура выдержана, использован литературный язык и профессиональная терминология. Недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис. Имеются единичные фактические неточности. Заключение содержит выводы, вытекающие из содержания основной части;

- оценка «удовлетворительно»: тема эссе в основном раскрыта. Дан верный, но недостаточно полный ответ. Имеются отклонения от темы, отдельные ошибки, неточности, в том числе фактологические. Обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения. Материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения. Выводы не полностью соответствуют содержанию основной части;

- оценка «неудовлетворительно»: тема эссе полностью нераскрыта. Изложение нелогично, много фактологических, речевых, стилистических и других ошибок. Присутствуют многочисленные заимствования из источников. Выводы отсутствуют либо не связаны с основной частью работы.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Согласно учебному плану, изучение междисциплинарного курса включает посещение занятий по курсу, выполнение практических работ, самостоятельную работу студентов над материалом.

Успешное изучение возможно лишь при условии самостоятельной систематической работы студента.

При подготовке к занятиям следует проработать темы, указанные в плане занятий, привлекая учебные источники. Для лучшего усвоения материала использовать дополнительный теоретический материал и фактические данные по теме.

Система оценки:

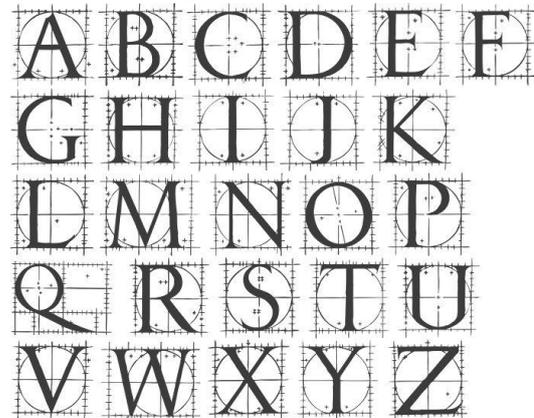
- Изучение учебной и специальной литературы.
- Активная работа на лекционных занятиях.
- Участие в практических занятиях.
- Своевременное предоставление материалов по практическим работам на текущий контроль.
- Положительно оцененные работы.
- Защита практической работы. Самоанализ.

№ самостоятельной работы	Содержание
Самостоятельная работа № 1	<p>1. Тренировочные упражнения.</p> <p>Задание: Написание простых элементов букв: ширококонечными перьями, остроконечными перьями, кистью. Выполнение серии орнаментальных упражнений, написание ритмических рядов – основные формообразующие элементы буквенных знаков.</p> <p>Цель: выработать чувство пропорции, ритма; умение соблюдать последовательность в начертании букв; понимание зависимости ширины штриха от направления движения пера; отработать правильную постановку инструмента по отношению к строке – угол письма.</p> <p>Материал: формат А-4, тушь, гуашь, различные перья, кисти.</p> <p>Требования: выполнить поисковые Варианты пробуя инструменты и разные виды бумаги. Выполняя упражнение, студент должен учитывать композицию в листе, соблюдая параллельность линий, аккуратность</p>

Цель: изучение характера построения элементов букв от простого к сложному.

Материал: формат А-4, тушь, перья, кисть.

Требования: студент должен закомпоновать гарнитуру шрифта на формате, выполнить копию, учитывая особенности шрифта в оригинале. При изучении гарнитуры шрифта необходимо провести анализ письма, графики отдельных букв и определить угол письма, дукт, инструмент, которым выполняется шрифт. При этом необходимо соблюдать правила работы ширококонечным пером: строгое соблюдение угла письма; основными движениями руки при письме ширококонечным пером должны быть движения сверху вниз и слева направо; каждый штрих должен проводиться в один прием; следует уделять внимание соединению дугообразных элементов. Работа кистью требует живого, свежего, быстрого исполнения. При выполнении алфавитов тремя инструментами необходимо соблюдать: геометрию фигур, используемых в формообразовании букв; приемы правильной работы инструментом; в процессе выполнения букв производить анализ их графики с целью определения возможных нарушений логики их формы и выяснения причин.

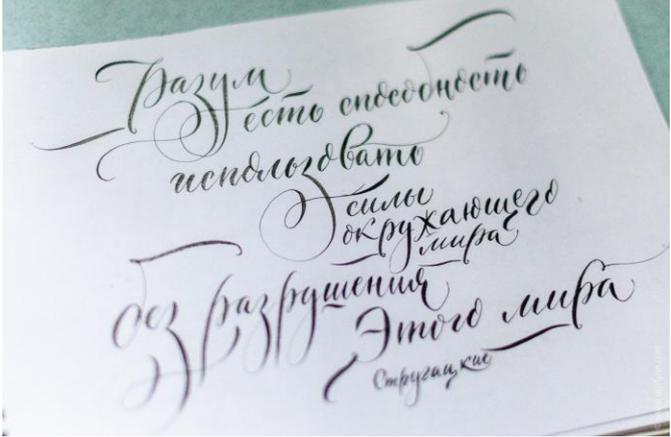
2 Творческий проект: шрифтовой плакат

Формат А3.

Собрать различные варианты исторических шрифтов.

Задание: каждый из студентов самостоятельно выбирает подтему и проводит изучение аналогов.

	
<p>Самостоятельная работа № 3</p>	<p>1. Выполнение композиционных упражнений Задание: Выполнение шрифтовой композиции из букв рукописного шрифта, используя росчерк как доминанту.</p> <p>Цель: отрабатывать непринужденное движение пера во всех направлениях: слева- направо, справа-налево, снизувверх, сверху-вниз; развивать умение правильно построить композицию, которая будет уравновешена.</p> <p>Материал: формат А-4, тушь, перья, кисть.</p> <p>Требования: для выполнения задания необходимо сделать несколько экспериментальных росчерков, при этом испробовав разные виды бумаги, кисти. Роль преподавателя заключается в том, чтобы совместно со студентом проанализировать и выбрать те росчерки, с которыми он сможет продолжить работу. Вводимый в композицию росчерк должен сочетаться со шрифтами.</p> <p>Вариация – творческое развитие, изменение устойчивой формы, живой вызов постоянству. Выполнить композицию на передачу равновесия в шрифтовой композиции при которой местонахождение букв не вызывает сомнения и желания передвинуть их по изобразительной плоскости.</p>
	<p>2. Шрифтовая композиция Формат А3. Собрать различные варианты композиций.</p>

	<p>Задание: Написать текст, рукописным шрифтом используя любой вид пера. Цель: уметь передать смысл текста подобрав шрифт и инструмент для его написания.</p> <p>Материал: формат А-4, тушь, перья, кисть.</p> <p>Требования: написание текстовой композиции составляют обыкновенно три элемента текст, орнамент и декоративный рисунок (сюжетный, эмблематический). Композиция их должна быть простой и ясной. Не следует злоупотреблять большим количеством эффектов.</p>
<p>Самостоятельная работа № 4</p>	<p>1. Выполнение шрифта - образа</p> <p>Задание: Выполнение шрифтовой композиции – ассоциативный образ.</p> <p>Цель: развивать умение будущих дизайнеров выполнять формы буквы в различных ее пространственных положениях; организовывать ритмическую структуру из буквенной формы вокруг центра, передавая ассоциативный образ.</p> <p>Материал: формат А-4, тушь, перья, кисть.</p> <p>Требования: задание выполняется в аудитории в течении 30-40 минут. Роль педагога состоит в корректной регуляции деятельности студента и совместном с ним анализе. При выполнении допускается разворачивать плоскость бумаги. Текст для дизайнера – материал для работы с функциональной и художественной формой. Главная цель любой надписи состоит в том, чтобы сообщать заключенный в ее словах смысл, но на нас воздействует и пластический, и цветовой облик надписи. Поэтому начертание каждой буквы, ее «рисунки» и способ композиционно-ритмического объединения в слове и слов в строке должен обладать эмоциональной выразительностью.</p>

2. Шрифтовой плакат Формат А3. Собрать различные варианты плакатов.

Задание: каждый из студентов самостоятельно выбирает подтему и проводит изучение аналогов.

Для обеспечения эффективности внеаудиторной самостоятельной работы студентов следует соблюдать ряд условий:

1) методические условия: планирование самостоятельной работы, обучение студентов алгоритмам выполнения различных видов самостоятельной работы, наличие методических и оценочных материалов, организация консультирования студентов, возможность публичного обсуждения результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов;

2) формирование у студентов общих компетенций: формирование умения организовывать собственную деятельность, определять цели и выбирать пути их достижения, владеть культурой мышления, обобщать, анализировать, воспринимать информацию, корректировать результаты самостоятельной работы, выявлять причины ошибок, затруднений и намечать пути их устранения в дальнейшей работе.

Формирование итоговой оценки:

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. Практическая задача решена, верно, и аккуратно. Студент логично обосновывает свое решение.

Практическая работа студента оценивается на отлично, если выполнены следующие задачи: композиционные задачи, задачи линейно-конструктивного рисунка, цвето-тональные отношения, задачи формообразования, задачи материальности.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практической задачи, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.

Практическая работа студента оценивается «хорошо», если выполнены все поставленные задачи, но имеются незначительные пометки, ошибки, неточности и т.д.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает значительные затруднения при выполнении практических работ.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Тестовые задания

Вариант 1.

1. Что является свободными формами?
 - А. Буквы и символы
 - Б. Объекты, обладающие простой геометрической формой
 - В. Пятна и линии

2. Чем прежде всего является любая буква?
 - А. Изображением
 - Б. Символом
 - В. Свободной формой

3. Что стало основой первых буквенных символов?
 - А. Жесты
 - Б. Письменность
 - В. Рисунки

4. Как называются буквы, объединенные единым стилем графического начертания?
 - А. Шрифт
 - Б. Символ
 - В. Руны

5. Что такое кегель?
 - А. Внешний вид шрифта
 - Б. Размер шрифта
 - В. Ширина шрифта

6. Что влияет на восприятие слова человеком?
 - А. Смысл слова
 - Б. Размер шрифта
 - В. Смысл слова, характер шрифта

7. Что в дизайне называется «рыбой»?
 - А. Формирование образов животных из набора букв

- Б. Замена текста бессмысленным набором букв
- В. Формирование композиции из набора реально существующих слов

8. Что важнее содержания строк при создании композиции?

- А. Цвет строк
- Б. Размер строк
- В. Расположение строк

9. Каким может быть логотип?

- А. Только словесным
- Б. Только в виде абстрактного символа
- В. Словесным, буквенным, а также возможно добавление абстрактно-графических символов

10. От чего зависит графический стиль буквы в композиции?

- А. От содержания и характера текста
- Б. От предпочтений художника и заказчика
- В. От размера текста

11. Сердцевина типографики – ...

- А. Каллиграфия
- Б. Письмо
- В. Леттеринг
- Г. Графема

12. ... – цифровой шрифт, состоящий только из прописных букв, однако включающий множество глифов для разных знаков, в котором есть четыре формы Т, по три формы Е, F, R, по две формы А, С, G, H, I, К и много других знаков

- А. Zapf Renaissance
- Б. Sophia Мэтью Картера
- В. Poetica

13. Основной целью ... является не только передача информации, но и достижение пластического или декоративного эффекта

- А. Наборного шрифта

- Б. Каллиграфии
- В. Леттеринга

14. Шрифт для Web-сайтов, руководств или книг на компактных дисках и видеопрезентаций должен иметь трекинг ... для печати

- А. Большой, чем у шрифта, предназначенного
- Б. Равный шрифту, предназначенному
- В. Меньший, чем у шрифта, предназначенного

15. ... обычно используется для того, чтобы устранить проблему пробелов, вызванную сменой кегля шрифта (особенно у очень мелкого и очень крупного шрифтов)

- А. Трекинг
- Б. Кернинг
- В. Полуапрош

Вариант 2.

1 Комплект типографских литер, предназначенных для набора текста (выберите 1 правильный вариант ответа)

- А. Гарнитура
- Б. Полигарнитура
- В. Шрифт
- Г. Комплект

2 Создатели славянской письменности (выберите 1 правильный вариант ответа)

- А. Иван Федоров и Франциск Скорина
- Б. Кирилл и Мефодий
- В. Нестор и Пимен
- Г. Иван Федоров и Нестор

3 Название шрифта, появившегося в результате реформы Петра I. (выберите 1 правильный вариант ответа)

- А. Партикулярный
- Б. Светский
- В. Гражданский
- Г. Гротеск

4 Неизменная часть буквы, обобщенный образ букв (выберите 1 правильный вариант ответа)

- А. Графема
- Б. Гарнитура
- В. Мофема
- Г. Фонема

5 Укажите пропорцию узкого архитектурного шрифта (выберите 1 правильный вариант ответа)

А Р Х И Т Е К Т У Р Н Ы Й

- А. 1:3
- Б. 1:5
- В. 1:6
- Г. 1:4

6. Письмо, в котором каждый графический знак (буква) обозначает не целое слово, а отдельный звук в слове (выберите 1 правильный вариант ответа)

- А. Буквенно-звуковое
- Б. Фонема
- В. Идеографическое
- Г. Декоративное

7. К какому типу относится данный шрифт (выберите 1 правильный вариант ответа)

- А. Гротеск
- Б. Антиква
- В. Брусковый
- Г. Кириллица

8. Признаки антиквенных шрифтов (выберите 1 правильный вариант ответа)

- А. Различная ширина основных и соединительных штрихов при наличии серифов
- Б. Одинаковая ширина всех штрихов и серифов
- В. Различная ширина штрихов при отсутствии засечек
- Г. Одинаковая ширина при отсутствии засечек

9. Принятое в России второе название рубленого шрифта
(выберите 1 правильный вариант ответа)

- А. Брусковый
- Б. Гротеск
- В. Прямой
- Г. Устав

10. К какой группе шрифтов относится Times New Roman
(выберите 1 правильный вариант ответа)

- А. Классическая антиква
- Б. Гротеск
- В. Брусковый
- Г. Декоративный

11. Интерлиньяж - это.....(допишите предложение)

- А. Расстояние между словами
- Б. Расстояние между строками
- В. Расстояние между базовыми линиями
- Г. Расстояние между буквами

12. Стилиевое единство нескольких начертаний одного шрифта -
это... (допишите определение)

- А. Начертание
- Б. Наименование
- В. Комплект
- Г. Гарнитура

13. Стил, которьй способствовал широкому внедрению в
российскую полиграфию рубленых шрифтов (выберите 1 правильный
вариант ответа)

- А. Модерн
- Б. Конструктивизм
- В. Соцреализм
- Г. Авангардизм

14. Представленный образец древнерусского письма называется (выберите 1 правильный вариант ответа)

- А. Кириллица
- Б. Полуустав
- В. Устав
- Г. Антиква

15. Какой из представленных вариантов уравнивания межбуквенного поля является верным (выберите 1 правильный вариант ответа)

1. БУМАГА
2. БУМАГА
3. БУМАГА

16. Совокупность графем буквенно-звукового типа письма, расположенных в определенном порядке, называется (выберите 1 правильный вариант ответа)

- А. Акцидентный набор

- Б. Алфавит
- В. Аббревиатура
- Г. Гарнитура

17. Элемент, выделенный на рисунке, называется (выберите 1 правильный вариант ответа)

- А. Горизонтальный штрих
- Б. Соединительный штрих
- В. Поперечный штрих
- Г. Перекладиной штрих

Вариант 3.

1. Группа шрифтов без засечек называется:
 - А. антиква
 - Б. гротеск
 - В. египетские

2. Стилиевое единство буквенных знаков – это:
 - А. гарнитура
 - Б. кегль
 - В. начертание

3. Декоративный древнерусский шрифт - это:
 - А. скоропись
 - Б. вязь
 - В. устав

4. Декорированная буква в начале текста - это:
 - А. виньетка
 - Б. вензель
 - В. букваца

5. Чертежный инструмент для проведения линий тушью - это:
 - А. лайнер
 - Б. рейсфедер
 - В. перо

6. Шрифтовая композиция надписи, в которой слова располагаются по одному краю, называется:
 - А. флаговая
 - Б. асимметричная
 - В. симметричная

7. Фамилия первопечатника России:
 - А. Федоров
 - Б. Григорьев
 - В. Архипов

8. По какому параметру определяют насыщенность шрифта?
- А. по толщине основных штрихов буквенных знаков
 - Б. по площади межбуквенного расстояния
 - В. по ширине букв
9. По какому параметру определяют плотность шрифта?
- А. по толщине основных штрихов буквенных знаков
 - Б. по ширине букв
10. Какую надпись относят к рисованным шрифтам?
- А. выполненную по трафарету
 - Б. написанную плакатным пером
11. Сериф – это:
- А. концевой элемент буквенных знаков
 - Б. выносной элемент буквенных знаков
 - В. засечка основного штриха буквенных знаков
 - Г. наклонный штрих
12. Как откорректировать горизонтальный штрих в буквах для гармоничного зрительного восприятия?
- А. выполнить его немного тоньше, чем основной штрих буквы
 - Б. выполнить его немного шире, чем основной штрих буквы

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

Глоссарий

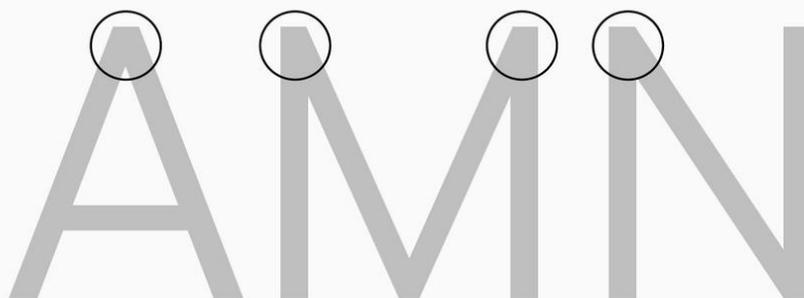
Акцидентные шрифты «Display fonts» (дисплейные шрифты) – яркие характерные шрифты, привлекающие внимание, обычно используются в крупных размерах (заголовках).

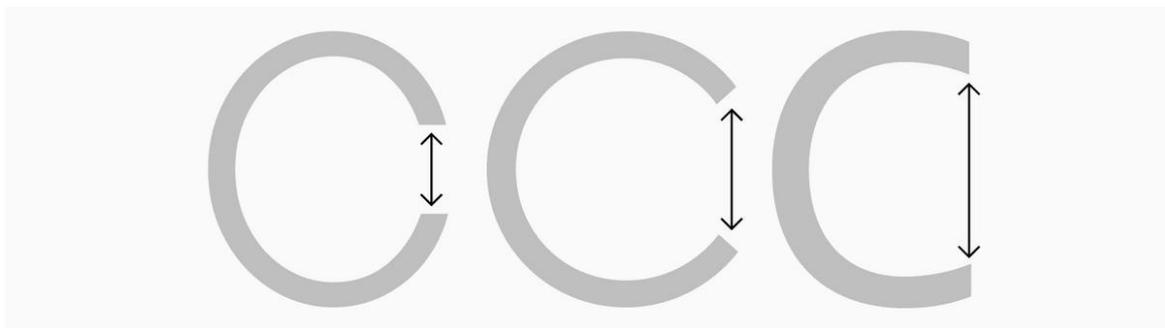
Антиква «Antiqua» (serif typeface) – Контрастный шрифт с засечками.

Апекс, вершина «Апех» – Место соединения двух штрихов (наклонных или наклонного и вертикального) в верхней части некоторых букв («А», «М»).

Апертура «Aperture» – Это степень открытости знака. Апертура бывает закрытой и открытой. Понять, что такое апертура, проще всего на примере буквы «С»: более загнутые/стремящиеся к вертикали – закрытая апертура; более прямые/горизонтальные терминалы – открытая апертура.

Арка «Arc» – Дуга, «стоящая» на двух стегах.

Базовая латиница «Basic Latin» – Блок юникода, включающий в себя "базовые" знаки языков, основанных на латинской традиции письма.

Базовая линия «Baseline» – Линия, на которой «стоят» знаки шрифта: она проходит по нижнему краю знаков без учета свисаний и нижних выносных элементов.

Вертекс, вершина «Vertex» – Место соединения двух штрихов (наклонных или наклонного и вертикального) в нижней части некоторых букв (например, в букве «V», «W»).

Вертикальная засечка «Vertical serif» – Засечка, завершающая горизонтальные элементы таких знаков, как «Е» или «Т», и дуги таких знаков, как «С», «S» и т. д. В некоторых шрифтах в строчных знаках вертикальная засечка модифицируется в каплю в таких знаках, как «а» или «с».

Верхний выносной элемент «Ascender» – Элемент в строчных буквах, выходящий за X-Hight.

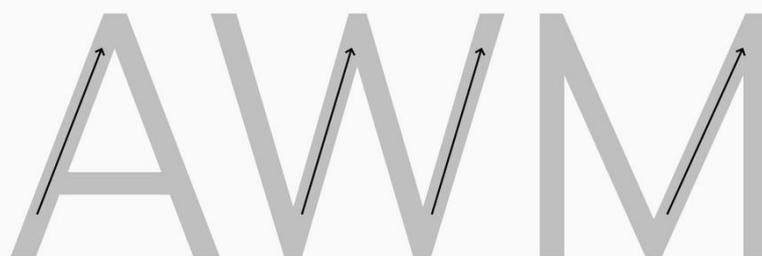
Влитие «Junction» – Место плавного присоединения полуовала к стемму.

Внутрибуквенный просвет «Counter» – Внутренняя «пустая» часть знака, область белого внутри знака.

Восходящий штрих «Upstroke» – Диагональный штрих, который идет снизу вверх (например, левый штрих буквы «А»).

Гарнитура «Typeface» (шрифтовое семейство) – комплект шрифтов, связанных определенными характеристиками (стилистическими или техническими). Частью одной гарнитуры могут быть шрифты разных стилей, и начертаний (прямые, курсивные, светлые, насыщенные и т.д).

condensed
normal
expanded

Геометрические гротески «Geometric sans serif typefaces» – Шрифты, намеренно построенные на простейших геометрических формах (равносторонний треугольник, квадрат, круг). Появились в Германии в 30-е годы XX века. Влияние на их появление оказали идеи конструктивизма и школы дизайна Баухауз.

handgloves

Глаз «Eye» – Внутренняя замкнутая часть строчной буквы «е».

Графема «Grapheme» – Это сама идея знака, его образ и базовая форма, позволяющая отличать его от других знаков. У одного знака может быть несколько графем (например, прописные или строчные, прямые или курсивные, одночастные или двухчастные буквы).

The image shows the letters 'Aa Bb' in a large, hollow, sans-serif font. The letters are rendered in a light gray color, with a double-line outline effect. The 'A' is a simple, slightly tapered shape. The 'a' is a rounded, bowl-shaped letter. The 'B' is a classic, slightly flared shape. The 'b' is a simple, rounded letter with a vertical stem.

Гротеск «Grotesque (sans serif typeface)» – Неконтрастный или малоконтрастный шрифт без засечек.

handgloves

Гуманистические гротески «Humanist sans serif typefaces» – Это гротески, которые отличаются от других гротесков более заметным присутствием контраста толстых и тонких штрихов. У них открытые апертуры, а знаки «а» и «g» чаще всего имеют двухчастную форму.

handgloves

Двухчастная форма «Double-storey form» – Традиционная форма букв «а» и «g», конструкция которых состоит из двух частей – «верхней» и «нижней».

The image shows the letters 'a' and 'g' in a large, bold, sans-serif font. The letters are rendered in a dark gray color. The 'a' is a simple, rounded letter. The 'g' is a classic, slightly flared shape. The letters are shown in a double-storey form, meaning they have two distinct parts: a top part and a bottom part. The 'a' has a top part that is a simple, rounded shape and a bottom part that is a simple, rounded shape. The 'g' has a top part that is a simple, rounded shape and a bottom part that is a simple, rounded shape.

Деноминаторы «Denominators» – Уменьшенные формы маюскульных цифр, используются в качестве знаменателя.

The image shows the word 'H' followed by the numbers '12345'. The 'H' is rendered in a light gray, sans-serif font. The numbers '12345' are rendered in a bold, black, sans-serif font, significantly larger than the 'H'.

Диакритические знаки «Diacritical marks» – Специальные знаки, расположенные над или под литерами (иногда – внутри), которые влияют на значение буквы – меняют его или уточняют. Например, в русском языке диакритическими знаками является диерезис над «ё» и бреше над «й».

The image shows five lowercase 'a' characters in a light gray font. Above each 'a' is a different diacritical mark: a breve (˘), a ring (å), a dash (ä), a circumflex (â), and a circumflex with a dot (ă).

Динамические шрифты «Dynamic fonts» – Отличаются заметной динамикой пропорций, наличием контраста и открытой апертурой.

The word 'handgloves' is written in a black, dynamic, sans-serif font. The letters have varying heights and widths, creating a sense of movement and contrast. The 'h' is tall, while the 'g' has a long descender.

Дополнительный штрих «Additional stroke» – Штрих, не являющийся основным или соединительным (например, горизонтальные элементы «E»).

The image shows the letters 'E', 'F', 'E', and 'L' in a bold, black, sans-serif font. The 'E' and 'F' have a thick horizontal bar at the top. The 'E' and 'L' have a thick horizontal bar at the bottom. The 'E' and 'L' are rendered in a light gray font, while the 'F' and the second 'E' are rendered in a bold, black font.

Дуга «**Bowl**» – Часть окружности или округлого элемента знака

Засечка «**Serif**» – Короткие дополнительные штрихи на конце основных штрихов знака, обычно перпендикулярные им. Наличие засечек характерно для антикв и брусковых шрифтов (slab serif).

Инстансы «**Instances**» – Начертания, которые не были отрисованы в качестве мастеров. Они интерполируются или экстраполируются между опорными начертаниями исходя из специальных формул расчёта толщин шрифтового семейства.

Интерполяция «**Interpolation**» – Автоматическое (математическое) генерирование промежуточных форм из двух крайних версий. Например, применительно к разработке шрифтов: при наличии мастеров Regular и Bold генерация (интерполяция) инстанса.

Инфериоры «Inferiors» – Уменьшенные формы маюскульных цифр, используются в различных формулах и математических выражениях.

Н 12345

Италики «Italics» – исторически так обозначали курсивные шрифты, сегодня термин используется в более широком смысле и объединяет три италики и наклонные шрифты. Это наклонные шрифты, где графемы строчных знаков меняются на курсивную форму. Могут создаваться как отдельный полноценный шрифт, а не как дополнение к прямому начертанию. В основном характерны для шрифтов с засечками.

handgloves

Каллиграфия «Calligraphy» – Искусство художественного письма. Каллиграфический текст создается вручную и всегда несет в себе след пишущего инструмента.

Calligraphy

Капитель «Small caps» – Это формы знаков, которые имеют графику прописных букв, но уменьшены по высоте и скомпенсированы по весу. В основном рисуются немного выше строчных знаков, но в латинской традиции капитель может быть в рост строчных.

Используются в аббревиатурах или в других ситуациях, где требуется сплошной набор прописными буквами.

HANDGLOVES

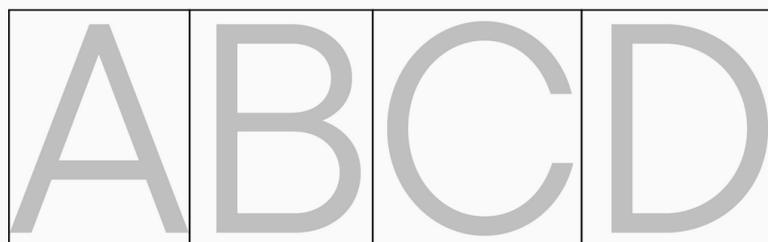
Капля «Drop» – Модифицированная вертикальная засечка на конце дуги. Форма менее очерченная и геометричная в старостильных антиквах, в новостильных очертанием напоминает круг или каплю.

Кассовый состав «Character set» – Совокупность всех знаков, входящих в шрифт.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФ
ХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЃЃЅЇЇЈЉЊЋЋЎЎЏЏабвгдеёжзийклмн
опрстуфхцчшщъыьэюяѓѓќќѕѕїїјјљљњњћћџџ.,:;...!/?`·>(){}[]
* --- _ , " ' « » < > “ ” @ : ; | ! / \ # № & § ¶ † ‡ © ® ™ μ % ‰ + - × ÷ ≈ = ≠ < >
≤ ≥ ± ^ ~ ¬ ° ¨ ß ç \$ € £ ¢ ¤ ¥ ← ↑ → ↓ ↖ ↗ ↘ ↙

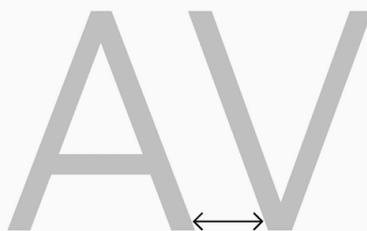
Кегельная площадка «Em-space» – В металлическом наборе это плоскость литеры, на которой расположен знак. Кегельная площадка в цифровом шрифте – это прямоугольник, в котором расположен контур знака. Сделать кегельную площадку шире или уже в цифровом шрифте можно увеличивая или уменьшая полуапроши глифа.

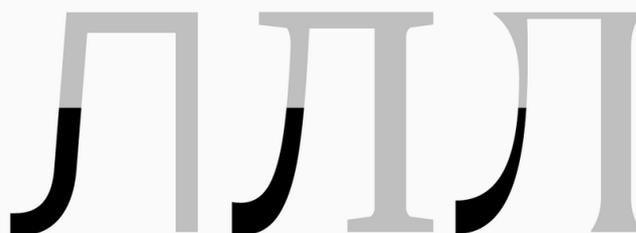
Кегль «Point size» – Высота символов шрифта, то есть размер по вертикали. Измеряется в типографских пунктах.

Кернинг «Kerning» – Избирательное увеличение или уменьшение интервала между двумя символами, обусловленное сочетанием их форм. Делается для создания максимально ровного набора.

Клюшка «Hockey stick» – Левый штрих буквы «Л», включая терминал.

Кодировка «Encoding» – Упорядоченный комплект знаков шрифта. Проще говоря, это система, определяющая, как символы представлены в памяти устройства и как они отображаются на экране. У каждого символа в кодировке есть уникальный номер – кодовая точка. Кодировка зависит от операционной системы, для которой предназначен шрифт. Существует множество различных кодировок, одна из самых распространенных – Unicode.

UTF-8 KOI-7 ASCII WINDOWS-1258 ISO 8859-15 CP869

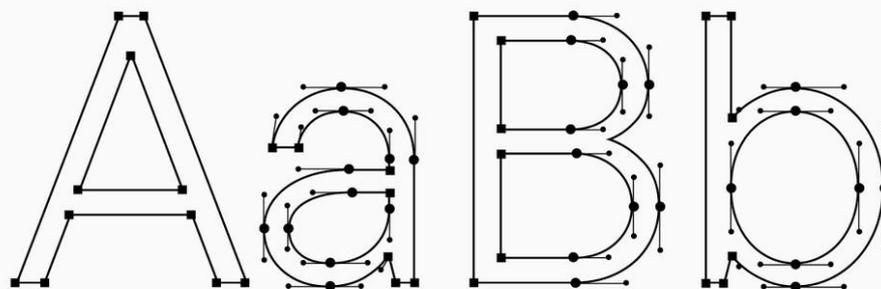
Контраст «Contrast» – Соотношение толщин основных и дополнительных штрихов в шрифте. Так, шрифт может быть неконтрастным, малоконтрастным, контрастным и сверхконтрастным.

ab | cd

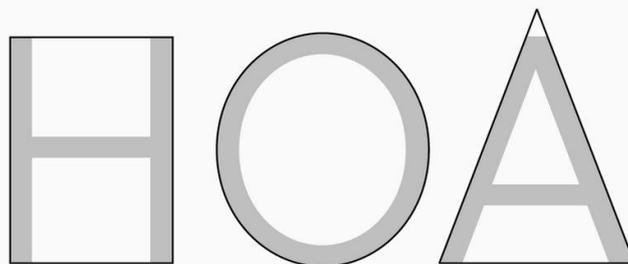
Контрформа «Counterform» – См. «Внутрибуквенный просвет».

Концевые элементы «Stroke ending» – См. «Терминал».

Кривые Безье «Bézier curve» – Математически описанные кривые, которые применяются для описания форм знаков в цифровых шрифтах.

Круглые, прямоугольные и треугольные знаки «Rounded, rectangular, and triangular characters» – Условное разделение знаков на группы, основанное на их формах. Прямоугольные знаки – «Н», «П», «F», круглые — «О», «С», треугольные и знаки с диагоналями – «А», «К», «У» и т. п.

Ленточная антиква «Contrast sans» – Антиква без засечек с ярко выраженным контрастом.

handgloves

Леттеринг «Lettering» – Это нарисованная вручную надпись, или рисованный алфавит, который впоследствии не собирается в шрифтовой файл. Леттеринг может быть как на основе каллиграфии, так и на основе шрифта или вообще иметь под собой свою логическую систему построения.

Лигатура «Ligature» (от лат. *Ligare* – связывать) – это знак (символ), образованный путем соединения двух или более букв. Изначальная задача – создавать гармоничную конфигурацию букв,

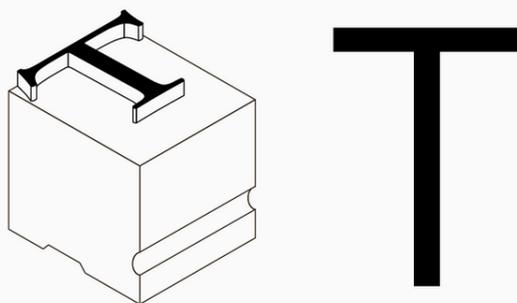
которые не в лигатуре пересекаются (например, fi). Сегодня лигатуры часто используются для декоративных целей.

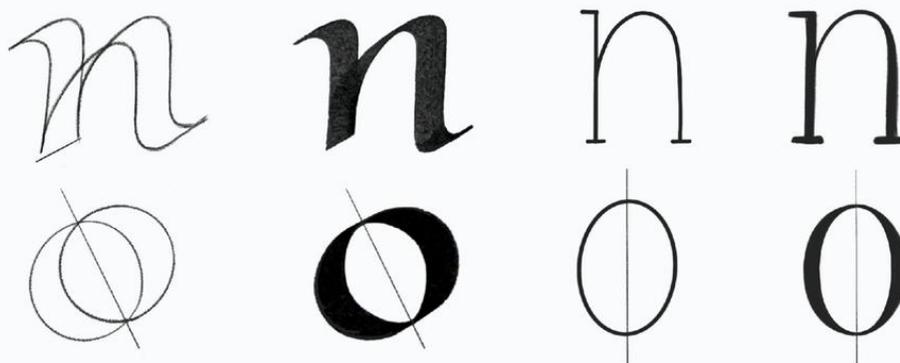
Литера «Letter»

1. Брусок с выпуклым знаком на одной плоскости форма, обычно выполненный из гарта или дерева, позволяющий переносить знак на поверхность путем оттиска, (печатать);

2. В широком смысле – любая буква или знак шрифта, или элемент шрифта.

Логика пера «Pen logic» – Основа для понимания правил построения шрифтов и их классификации. Набор правил письма различных исторических почерков, включающих в себя понятия об угле наклона, контрасте, и движениях пера (остроконечного или ширококонечного).

Мастера «Masters» – Опорные начертания, которые шрифтовой дизайнер отрисовывает вручную в шрифтовых редакторах, поддерживающих технологию вариативности.

Маюскульные цифры «Lining (majuscule) figures» – Цифры без верхних и нижних выносных элементов, рост которых приближен или равен росту прописных знаков. Чаще всего присутствуют в шрифтах по умолчанию.

Метрики «Metrics» – Технические характеристики, описывающие спейсинг, кернинг и другие параметры знаков, встроенные в файл шрифта.

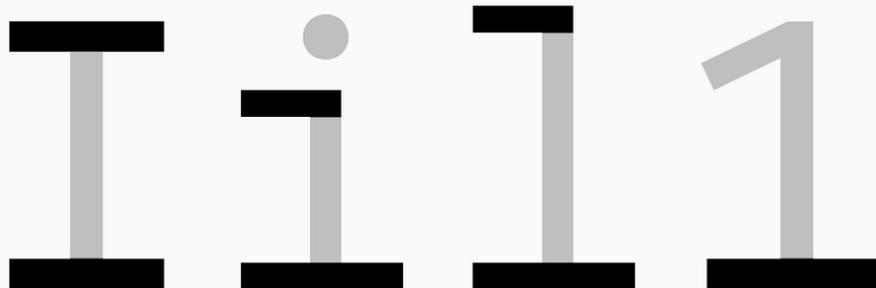

Минускульные цифры «Old-style (minuscule) figures» – Цифры с верхними и нижними выносными элементами, рост которых приближен к строчным знакам. Иногда называются текстовыми, т.к.

традиционно они используются именно в наборе, что делает его приятнее для читателя. Обычно рисуются в шрифте как дополнительный комплект цифр и включаются с помощью фичи Oldstyle Figures.

1 2 3 4 5

Моноширинные засечки «Monospaced serifs» – Экстремально широкие засечки, компенсирующие ширину кегельной площадки для узких знаков в моноширинных шрифтах. Характерны для знаков «i», «l», «I».

Моноширинные шрифты «Monospaced fonts» – Это шрифты, у которых одинаковая ширина кегельных площадок во всех знаках. Традиционно такие шрифты используются для программирования и заполнения таблиц, но также применяются в современной типографике.

m	o	n	o	s	p	a	c	e
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Наборный шрифт – Шрифт, которым набирается текст при помощи печатного станка или компьютера. Наборный шрифт может быть как текстовым, так и акцидентным.

handgloves

Наклонные шрифты «Oblique fonts» – Шрифты, которые обычно рисуются в пару к оригинальному прямому начертанию. При этом графемы знаков не меняются, а лишь приобретают наклон. В основном характерны для гротесков.

handgloves

Наплыв «Stress» – Область максимального утолщения дуги в круглых знаках и округлых элементах.

Qobe

Насыщенность «Weight» – Толщина элементов знаков по отношению к высоте. Шрифты бывают ненасыщенные или светлые (например, начертания Thin или Light) и насыщенные или тёмные/жирные (например, начертания Bold или Black).

Aa Aa **Aa**

Начертание «Style» – Внешний вид шрифта. В рамках одного начертания все знаки шрифта будут выполнены в едином весе, ширине или, например, будут наклонными. Так, в подсемейство могут входить шрифты разных начертаний, объединенных по одному признаку. А в гарнитуре, в свою очередь, объединяются различные подсемейства.

Aa Aa Aa Aa

Неогротески «Neo-Grotesques» – Это наследие швейцарского дизайна. Отличительные особенности этих шрифтов – равноширинные пропорции знаков, малозаметный или отсутствующий контраст, сквадраченные овалы, закрытые апертуры.

handgloves

Нижний выносной элемент «Descender» – Элемент буквы или знака, расположенный под базовой линией (выступающий за ее пределы).

qurjg

Нисходящий штрих «Downstroke» – Диагональный штрих, который идет сверху вниз (например, правый штрих буквы «А»).

AWM

Новостильная антиква «Modern (Classical) serif typefaces» – (или классицистическая антиква) – класс равноширинных шрифтов, которые носят глиптальный характер, то есть в основе их рисунка лежит построение, а не почерк. Подобный вид шрифтов развился благодаря широкому применению остроконечного пера и технике гравировки на металле. Характеризуются высоким контрастом, тонкими и симметричными засечками, отсутствием динамики, прямой осью овалов.

handgloves

Нога «Leg» – Нижние диагональные штрихи в таких буквах как К, R, Я, Ж.

Я К К R

Нумераторы «Numerators» – Уменьшенные формы маюскульных цифр, используются в качестве числителя.

Н 12345

OpenType фици «OpenType features (or simply features)» – (или просто **фици**) – код, который прописывается при разработке шрифта, чтобы пользователь мог вызвать те или иные изменения и применять функции (предусмотренные шрифтовым дизайнером), используя шрифт в графическом редакторе. Например, заменить формы знаков на

альтернативные, включить табулярные или минускульные цифры, изменить уровень посадки пунктуации в зависимости от регистра.

• OpenType Features

lay 123 (H) 10

• OpenType Features

Iay 123 (H) 10

Овал «Oval» – Замкнутый элемент знаков или частей знаков, образующий круг или эллипс.

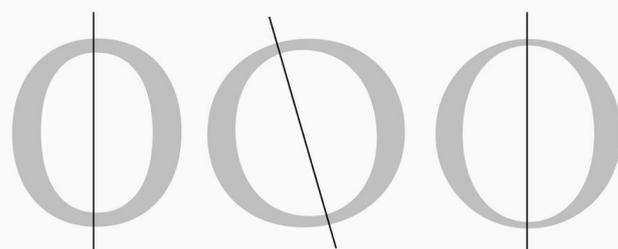
o o b a

Одночастная форма «Single-storey form» – Упрощённая форма букв «a» и «g», возникшая в геометрических гротесках и основанная на форме круга.

a a g g

Оптические компенсации «Visual compensations» – Графические приемы, применяющиеся для исправления нежелательных эффектов, которые могут появиться в шрифте при использовании в определённых условиях (например, при печати или при использовании в мелком кегле). Одна из распространённых методик – утоньшение некоторых элементов знаков в жирных начертаниях.

Ось наклона овала «Axis» – Воображаемая ось, которую можно провести через наиболее тонкие участки в округлых знаках. Угол наклона определяется относительно вертикали. Он обусловлен традициями распределения контраста исходя из движения пишущего инструмента.

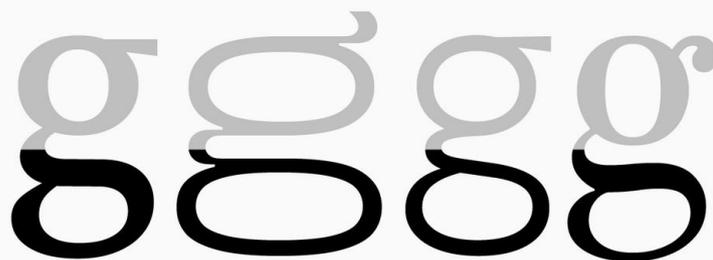

Перекладина, бар «Cross(bar)» – Горизонтальный, не основной, штрих.

Переходная антиква «Transitional serif typefaces» – Получила своё название потому, что исторически и графически эти шрифты находятся между старостильной и новостильной антиквой. Принято считать, что переходная антиква появились в середине 18 века. Визуально переходные антиквы более утонченные, контрастные и «рисованные», чем старостильные.

handgloves

Петля «Loop» – Замкнутый выносной элемент в букве «g».

Пламевидный элемент «Branch» – Выносной элемент строчной буквы «б».

Плечо «Shoulder» – См «Арка».

Подсемейство «Subfamily» – Набор шрифтов внутри гарнитуры, объединенных по стилистическому признаку (наклону, насыщенности, весу и так далее).

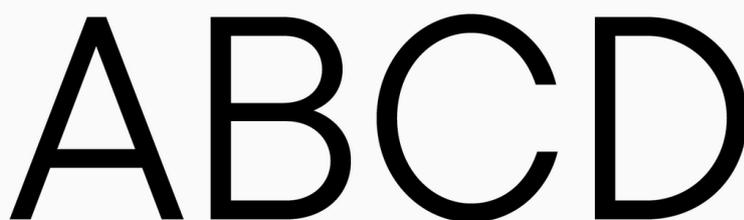
condensed
normal
expanded

Полуапрош «Letterspace (aprosch)» – Расстояние от знака до края кегельной площадки. Может быть как положительным, так и отрицательным. Два полуапроша рядом стоящих знаков образуют апрош.

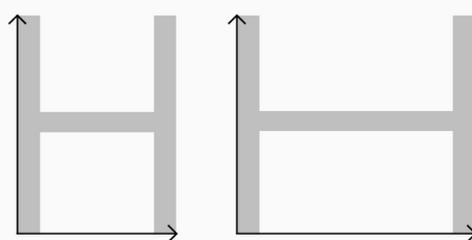
Полувал «Bow» – Округлая часть знака, которая не образует полную окружность. Может быть разомкнутый (например, в «З») или примыкать к стему (например, в «В»).

Прописные «Uppercase» – (заглавные) – «большие» буквы шрифта. Прописные буквы используются в начале первых слов предложений, в начале имен собственных, географических названий и т. п.

Пропорции знаков «Character proportions» – Соотношение между шириной и высотой знака.

Пункт типографский «Point» – Единица измерения кегля шрифта, основная единица типометрической системы. Пункт равен приблизительно 1/72 части дюйма. В разных системах счисления (например, американской и французской) эти значения немного отличаются.

Равноширинные шрифты «Fonts with static proportions» – Это такие шрифты, знаки которых визуально стремятся к схожей ширине, за исключением самых узких (таких как «i» и «l»).

handgloves

Разноширинные шрифты «Fonts with dynamic proportions» – Шрифты с явной динамикой ширин. Их пропорции отсылают к римскому монументальному шрифту или антиквам эпохи Возрождения.

handgloves

Растр «Raster» – Массив пикселей (точек краски), с помощью которых воспроизводится изображение на устройствах вывода.

Расширенная латиница «Extended Latin» – Блоки юникода, включающие в себя знаки языков, основанных на латинской традиции, которые не входят в блок базовой латиницы.

ā ċ ě ĩ œ

Рисованный шрифт «Handwritten font» – Это шрифт, нарисованный вручную, при этом визуально похожий на наборный (чаще, титульный шрифт). Используется для оформления книг, плакатов и так далее. Более узкое понятие, чем леттеринг.

Ритм шрифта «Rhythm» – Формируется за счёт межбуквенных расстояний, внутрибуквенных просветов и зависит от рисунка самих букв (в первую очередь стемов), их направления и симметричности.

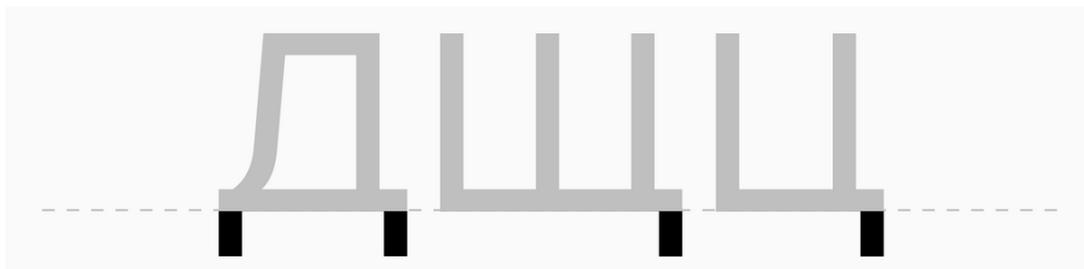
Рука «Arm» – Штрих, направленный вверх по диагонали.

Свисание «Overhang» – Выступ контура круглого или остроконечного знака за базовую линию или линию роста строчных/прописных знаков, сделанный в целях оптической компенсации знаков. Без свисаний знаки будут казаться меньше эталонных букв «Нн» и других прямых форм.

Свисающий элемент «Descending element» – «Ножки» кириллических букв «Дд», «Щщ», «Цц».

Слаб, брусковый шрифт «Slab, slab serif» – Шрифт с массивными засечками. Отличается от обычных антикв слабо выраженным контрастом или его полным отсутствием.

handgloves

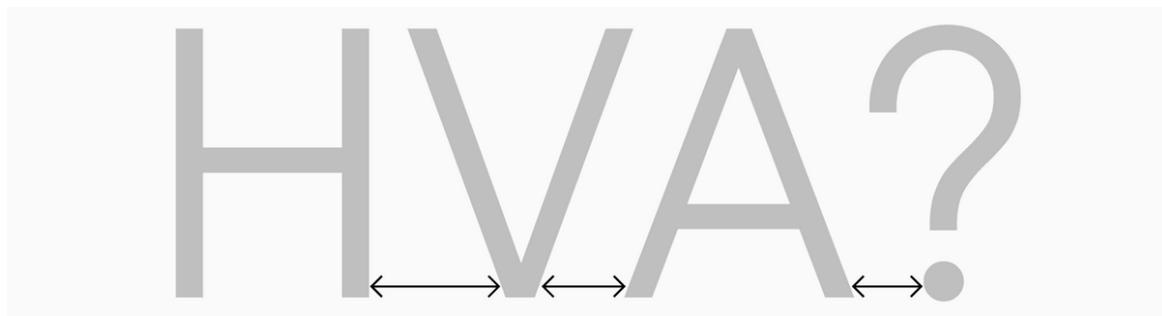
Соединение без шпоры «Spurless junction» – Противоположность соединения со шпорой, встречается в некоторых форм букв «G» и «b».

Соединительный штрих «Connecting stroke» – Дополнительный штрих, соединяющий основные. Может быть горизонтальным или наклонным.

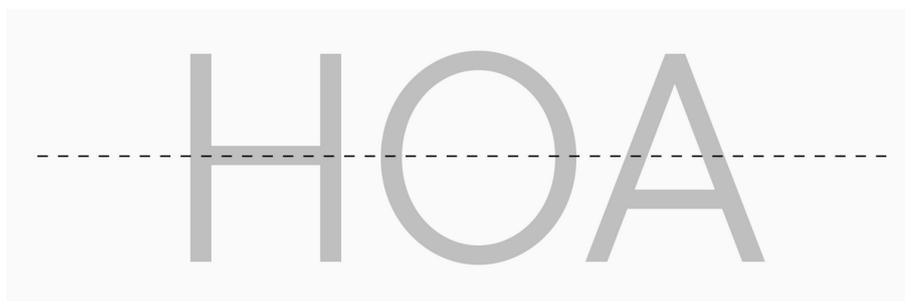
Спейсинг «Spacing» – Понятие, объединяющее все расстояния между символами в шрифте: настройки апрошей и кернинга. Спейсинг может быть более плотный или разряженный.

Спинка «Spine» – Центральный изогнутый штрих у латинской буквы «s» и производных от неё знаков.

Средняя линия, талия «Waist» – Воображаемая линия, проходящая через оптический центр знака. Она может быть завышенной или заниженной в зависимости от вида и стиля шрифта.

Старостильная антиква «Old Style (Humanist) serif typefaces» – (или гуманистическая антиква) – так называют антиквы, которые появились и активно развивались в эпоху Возрождения. Это динамические шрифты с невысоким контрастом, большим наклоном оси овалов, несимметричными округлыми засечками. Этот класс

шрифтов относится к дуктальным, они основаны на логике письма ширококонечным пером. Старостильные антиквы характеризуются малым контрастом штрихов, и скругленными засечками.

handgloves

Старые гротески «Old sans serifs» – К этому классу относятся первые гротески, появляющиеся с XIX века. Шрифты имеют заметный контраст, простые формы, знаки стремятся к равноширинности.

HANDGLOVES

Статические шрифты «Static fonts» – Пропорции знаков в таких шрифтах обычно уже, чем в динамических. Знаки визуальнo стремятся к схожей ширине, апертюра закрытая.

handgloves

Стем «Stem» – Основной доминирующий вертикальный (или наклонный) штрих.

HETR

Стилистические альтернативы «Stylistic alternates» – Знаки альтернативных форм, заложенные в гарнитуру. Например, в базовом

наборе знаков шрифта может быть двухчастная «а», а среди стилистических альтернатив – одночастная. Включить альтернативные знаки в наборе можно через OT-фичи.

Строчные «Lowercase» – «Маленькие» буквы шрифта. Используются для набора основного текста.

Супериоры «Superiors» – Уменьшенные формы маюскульных цифр, используются для сносок и математических выражений.

Табулярные цифры «Tabular figures» – Набор цифр с одинаковой шириной кегельной площадки (можно назвать их моноширинными). Созданы для удобного заполнения таблиц. Бывают в разных регистрах.

Текстовые шрифты «Text typefaces» – Спокойные нейтральные шрифты без лишних деталей, которые удобно читаются и подходят для набора больших объемов текста.

handgloves

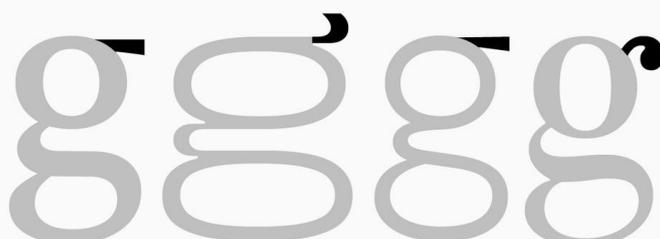
Терминал «Terminal» – Прямое или изогнутое окончание штриха.

Тестовые слова «Test words» – Несуществующие слова НОБЕЛЬФАЙК (или КИБЕРНОСУФА) и HANDGLOVES, которые шрифтовые дизайнеры традиционно используют в начале работы над шрифтом, т. к. в этих словах собрано большинство стилеобразующих элементов шрифта.

НОБЕЛЬФАЙК
HANDGLOVES

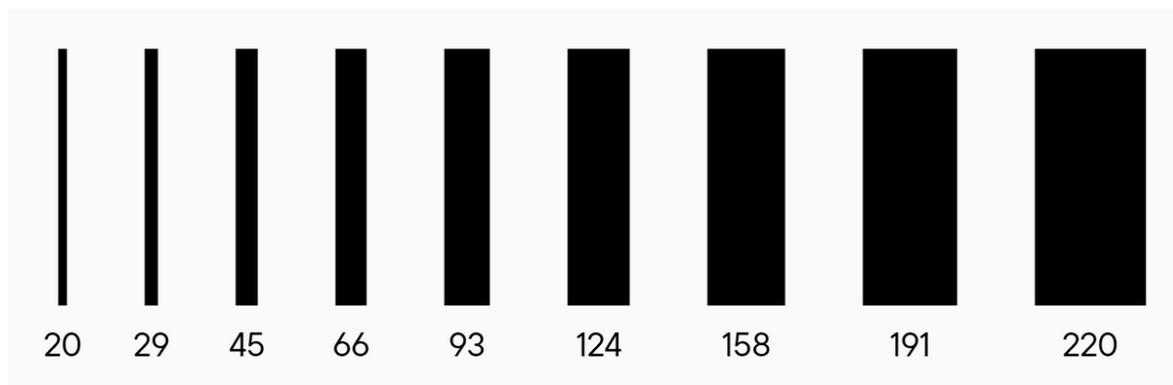
Ухо «Ear» – Элемент, расположенный справа сверху у строчной двухчастной «g».

Флаг «Flag» – Верхняя горизонтальная черта в цифре 5 или горизонтальный элемент в курсивных формах «v», «w».

Формула Pablo Impallari – Одна из наиболее распространённых формул для расчёта толщин стемов для шрифтового семейства.

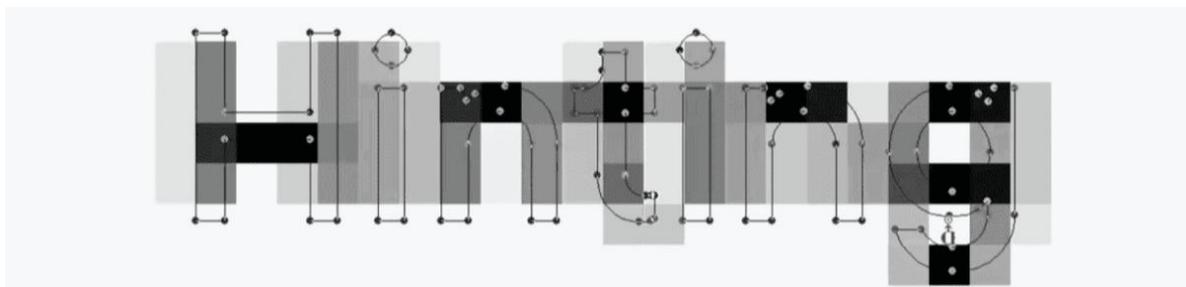
X-Hight – Заданный параметр высоты строчных букв внутри одного шрифта; линия роста строчных знаков без учёта свисаний.

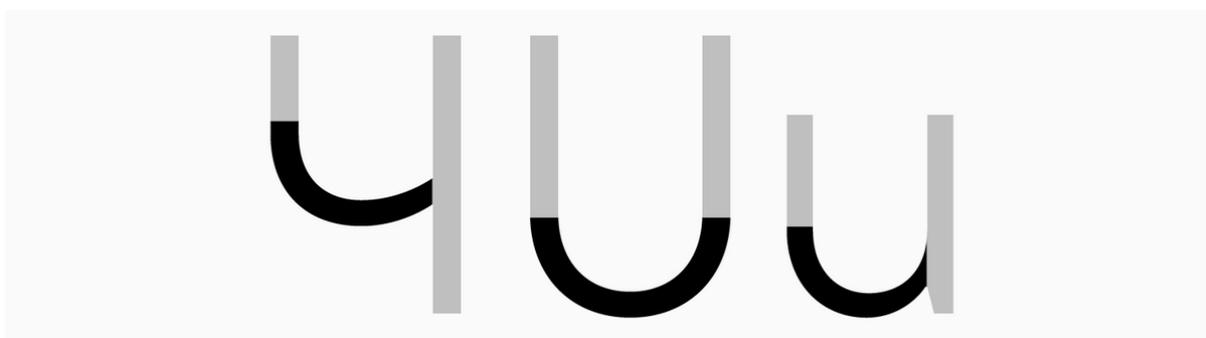
Хвост «Tail» – Выносной изогнутый штрих у некоторых букв (например, «Q» или «y»).

Хинтинг «Hinting» – Процесс оптимизации шрифтов формата TrueType или PostScript, нацеленный на достижение максимальной читаемости на экране компьютера.

Чаша «Bowl» – Нижняя дуга таких букв, как «Ч», «U», «u».

Шпора, шип «Spur» – Небольшой «отросток», который образует часть стёма в месте влития, например, в некоторых формах букв «G», «d».

Шрифт «Font» – Набор символов, объединенных общим характером – это и сам рисунок знаков (буквы, цифры, знаки препинания), объединённых общей системой, и файл, несущий в себе полный набор литер – алфавитных и/или не алфавитных знаков – используемых для набора.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
YZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0
123456789АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНО
ПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЃЌЄЅІ
ЇЈЉЊЋЌЎЏа б в г д е ё ж з и й к л м н о
р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я ѓ ы є і ј љ њ ћ
ћ ѱ ѿ . : ; ! ? ѿ · () { } [] * - _ , " ' « » ‹
> “ ’ @ : ; ѿ | ! / \ # № & § ¶ † ‡ © ® ™ μ % ‰

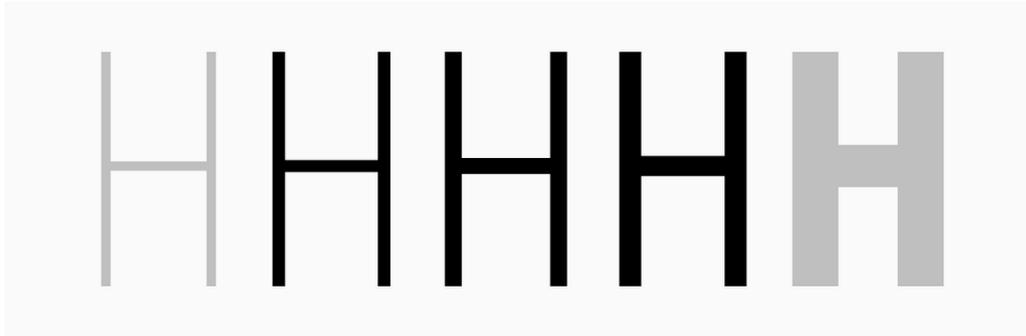
Шрифтовая пара «Font pair» – Это сочетание двух дополняющих друг друга шрифтов в одном макете. Чаще всего в такой паре один из шрифтов играет роль заголовочного и создаёт необходимую интонацию, а второй служит для передачи информации.

font pair

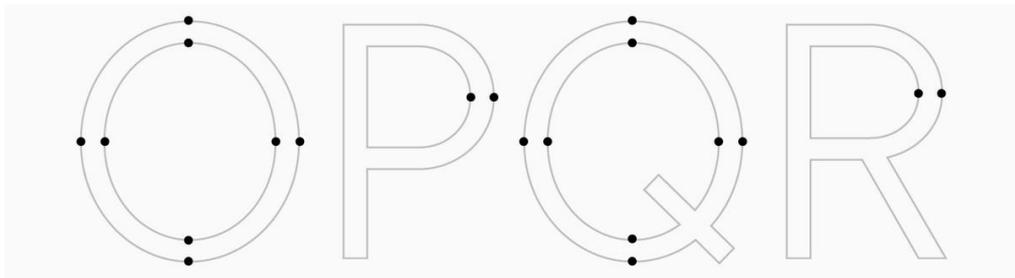
Шрифтовой редактор «Font editor» – Программное обеспечение, позволяющее создавать и редактировать цифровые шрифты.

Экстраполяция «Extrapolation» – Автоматическое (математическое) генерирование форм, выходящих за пределы двух крайних версий. Например, применительно к разработке шрифтов: при наличии мастеров Regular и Bold генерация (экстраполяция) инстанса Thin.

Экстремумы «Extreme points» – Крайние точки на вертикальной и горизонтальной оси округлых элементов, из которых строится дуга.

Юникод «Unicode» – Международный стандарт кодирования символов, включающий знаки большинства языков мира, в том числе небуквенные символы. Каждому символу присвоено своё числовое значение.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники:

1. Воронова, Л. А. Шрифт : учебное пособие / Л. А. Воронова, Ю. Ю. Муравьёва. – Рязань : РГРТУ, 2011. – 80 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/168235> (дата обращения: 30.10.2024). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Наумова, С. В. Шрифт в мультимедийной среде : учебник / С. В. Наумова, П. М. Наумова, М. Н. Наумов ; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – Екатеринбург : Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2023. – 428 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=710318> (дата обращения: 30.10.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0270-1. – Текст : электронный.

3. Чуйко, Л. В. Шрифт : история развития от древнейших времен до XX века : учебное пособие : [16+] / Л. В. Чуйко, А. Н. Машанов ; ред. Е. Н. Завьялова ; Омский государственный технический университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2021. – 142 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700793> (дата обращения: 30.10.2024). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8149-3282-2. – Текст : электронный.

4. Щедрина, С. В. Шрифты : учебно-методическое пособие / С. В. Щедрина. – Воронеж : ВГПУ, 2017. – 92 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/105525> (дата обращения: 30.10.2024). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительные источники:

1. Богдеско И. Каллиграфия [Текст] / И. Богдеско – СПб: Агат, 2005. – 176 с.

2. Буковецкая, О. А. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет / О. А. Буковецкая. – 2-е изд., испр. — Москва : ДМК Пресс, 2006. – 278 с. – ISBN 5-89818-025-7. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/1101> (дата обращения: 30.10.2024). – Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Глазычев В. Л. Дизайн как он есть / В. Л. Глазычев. – М. : Европа, 2006. – 320 с. : ил.
4. Дербилова Е. А. Дар шрифта / Е. А. Дербилова. – Харьков : Консум, 2003. – 176 с.
5. Иттен Иоханнес. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах / Иттен Иоханнес. – М. : Издатель Д. Аронов, 2004. – 136 с.
6. Клещев О.И. Типографика [Текст]: учеб. пособие / О.И. Клещев – Екатеринбург: Уральский гос. архитектурно-художественный ун-т, 2016. – 170 с.
7. Качесова Л.В. Шрифт [Текст]: учеб. пособие / Л.В. Качесова – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2013. – 149 с.
8. Капр А. Эстетика искусства шрифта [Текст]: тезисы и маргиналии со 152 иллюстрациями / А. Капр – М.: Книга, 1979. – 123 с.
9. Наумова С. Шрифт и орнамент [Текст]: практикум / С. Наумова, П. Наумова – Екатеринбург: Архитектон, 2014. – 216 с.
10. Черников Я., Соболев Н. Построение шрифтов. – Минск: Артефакт, 1997.
11. Шпикерман Э. О шрифте [Текст]: пер. с англ. [Н. Мухина] / Э. Шпикерман – М.: ПараТайп, 2006. 192 с.
12. Яманова, Р. Р. Краткая история развития шрифта : учебное пособие / Р. Р. Яманова, В. В. Хамматова, Е. В. Слепнева. – Казань : КНИГУ, 2018. – 88 с. – ISBN 978-5-7882-2456-5. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/166161> (дата обращения: 30.10.2024). – Режим доступа: для авториз. пользователей.