

РОЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «ШРИФТ» В РАМКАХ БАЗОВОГО КОМПЛЕКТА ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

THE ROLE AND GOALS OF FONT SUBJECT WITHIN THE BASIC SET OF DESIGN EDUCATION

О. Н. Косик

O. Kosik

Белорусский государственный университет

Минск, Республика Беларусь

Belarusian State University

Minsk, Republic of Belarus

e-mail: o.kosik@bk.ru

В статье определяется роль и значение учебной дисциплины «Шрифт» в системе профессиональной подготовки студентов-дизайнеров. Автором раскрывается методика преподавания дисциплины для студентов первого курса и устанавливается взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами пропедевтического блока.

Ключевые слова: шрифт; дисциплина «Шрифт»; методика преподавания; дизайн-образование; процесс обучения; творческая деятельность.

The article defines the role and importance of the educational discipline “Typefaces” in the system of professional design-education. The author reveals the methodology of teaching the discipline for first-year students and establishes the relationship between the discipline and other disciplines of the propaedeutic block.

Keywords: typeface; discipline “Typefaces”; teaching methodology; design education; learning process; creative activity.

Творчество дизайнера базируется на знании и использовании большого количества различных дисциплин. В процессе обучения студентов многие профильные предметы приобретают характер базовых, на основе которых впоследствии выстраиваются новые специальные дисциплины, изучение которых продиктовано современной реальностью. Одной из таких основополагающих дисциплин пропедевтического блока является «Шрифты».

Слово «шрифт» немецкого происхождения, вошло в широкий обиход вместе с расцветом типографского дела. Сегодня этим словом

характеризуют определенную систему графических знаков, обозначающих буквы, цифры и др. знаки алфавитного письма, обладающих единой стилистической окраской. Современное креативное пространство открывает широкие возможности для творчества дизайнера, однако в то же время, предъявляет и высокие требования к компетенции специалиста и шрифты являются одним из активнейших компонентов этого пространства.

Мультимедиа, реклама, полиграфия, разработка брендов, визуальная организация урбанистического пространства – вот некоторые из областей современного дизайна, где шрифт играет заметную роль, а в некоторых случаях, можно сказать, ведет сольную партию и оказывает непосредственное влияние на восприятие объекта, информации или даже городской среды. Задача дизайнера сделать так, чтобы шрифт органично смотрелся на баннерах и логотипах, чтобы вывески и реклама гармонично входили в визуальное пространство города, чтобы мультимедийное пространство увлекало, оставаясь при этом информативным.

Дисциплина «Шрифты» преподается студентам на 1 курсе и является базовой для таких дисциплин, как «Типографика», «Дизайн-проектирование», «Компьютерная графика» и некоторых других. В свою очередь, фундаментальными для «Шрифтов» выступают рисунок, живопись и композиция. Процесс обучения студентов по дисциплине «шрифт» состоит из теоретической и практической части, поскольку именно «синтез теоретических знаний и практических навыков обуславливает начало нормативного и творческого процессов при обучении шрифту» [1, с. 3].

В рамках теории изучается история возникновения и развития шрифта, появление буквенных форм, их эволюция и роль в культуре и искусстве; определяются основные термины и понятия, с которыми студенты будут иметь дело впоследствии, например, в процессе обучения типографике. Кроме того, студенты знакомятся с различными классификациями шрифтов и буквенных знаков. Особое внимание уделяется обзору тенденций развития современных шрифтов, возможностям их применения, разбираются основные принципы создания шрифтовой композиции.

Теоритическая часть достигает цели показать основные направления использования шрифта, как «графического средства языка в коммуникативном процессе и применении как объекта искусства,

где сама его графическая форма, как и любая другая художественная форма, выступает объектом художественного творчества» [2, с. 5].

Практической части обучения отводится основная часть времени. Сначала проводится краткий обзор инструментов и материалов, необходимых для работы, таких как несколько видов перьев для каллиграфии, кисти, тушь, бумага. При этом акцент делается на необходимости рассматривать каждую учебную работу, как своего рода, законченный продукт, формируя таким образом у студентов культуру шрифтового оформления, вырабатывая основы «...внимательного и высоко-профессионального отношения к гармонии шрифта и различных видов изобразительных композиций, к «столкновению» шрифтов, вызывающему не предусмотренное художником напряжение, к комфортности восприятия, а также множеству других физических характеристик» [3, с. 109].

Знакомство с пером начинается с обрезного ширококонечного пера. Сначала студенты учатся правильно держать перо, знакомятся с его возможностями. Большинство студентов на 1 курсе не владеют пером, в школе и на подготовительных занятиях этому не обучают, при этом многие не чувствуют ритм шрифта, для них серьезным препятствием становится необходимость провести ровные и параллельные линии. Именно по этой причине работу начинают с вышеупомянутого пера, поскольку человеку, ни разу не писавшему пером, проще обращаться именно с обрезным ширококонечным. На первых занятиях выполняется ряд тренировочных упражнений, направленных на обучение владения пером, отрабатывается способность проведения различных линий, таких как вертикальные, горизонтальные, наклонные, с поворотом пера и без, с разным углом постановки пера. При письме ширококонечным пером, его держат свободно, без нажима, всем срезом касаясь плоскости листа. Это позволяет сосредоточиться непосредственно на начертании: держать одинаковый угол наклона, контролировать толщину линии.

Считаю нужным заострить внимание на важности этого предварительного тренировочного этапа. Именно на этом этапе начинает вырабатываться точность движений, правильная постановка руки, тренируется глазомер и чувство ритма. К сожалению, прослеживается тенденция максимально сократить тренировочный период, чтобы получить максимальное количество работ к итоговому просмотру. В результате процесс обучения начинает носить формальный характер.

На важность данного этапа обращал внимание знаменитый белорусский художник-график, каллиграф и педагог П. А. Семченко в своей книге «Основы шрифтовой графики» [1, с. 5–11]. Тот факт, насколько будущий дизайнер ощутил вкус работы над рукописным шрифтом впоследствии непосредственно отразится на его проектных работах и в любой его последующей деятельности, которая использует шрифты и работу с ними.

После тренировочных упражнений приступают непосредственно к работе над шрифтом: к написанию букв и знаков. В качестве образца для написания выбираются наиболее характерные шрифты с ярким, но понятным глифом и хорошо выраженной графемой.

Работая пером, студенты постигают основы построения шрифтовых буквенных форм, способы их изменения, возможности трансформации буквы и текста. Сначала предлагается освоить относительно несложный в написании готический шрифт текста. Начинают со строчных букв. Небольшие размеры, четкие понятные формы, прямые штрихи без поворота пера позволяют сосредоточиться на передаче характера шрифта, увидеть красоту готического ритма в повторяющихся вертикальных линиях. Некоторые затруднения могут возникнуть при определении размера букв, определении пропорций выносных элементов, выдержке одинакового угла пера относительно строки. Однако, как заметил П. А. Семченко: «осознание обучающимися способа действия ведет к пониманию смысла, умению оценить достигнутый результат и его соответствие заданным условиям, к анализу ошибок с целью их устранения» [1, с. 6]. Именно в этом русле видится задача преподавателя на начальном этапе обучения чтобы помочь студентам преодолеть трудности первого периода.

Далее следует освоение прописных букв. Эти буквы больше по размеру, сложнее в написании, здесь уже требуется умение поворачивать перо, способность вывести прямую линию в тонкий росчерк. На этом этапе постигаются все возможности обрезаемого ширококонечного пера. Для закрепления результатов студенты выполняют несколько шрифтовых композиций.

Изучение плакатного пера можно начинать с прямого рубленого шрифта с четкой и ясной графемой букв. Как правило, после практики с готикой, выведение прямых параллельных линий не вызывает затруднений, при этом, требуется уделить особое внимание технике написания округлых элементов букв. После этого имеет смысл перейти

к изучению уставного письма. Устав – древняя форма кириллического письма, имеет ярко выраженные характерные особенности формобразования. Есть несколько способов написания устава.

Студентам первого курса предлагается к освоению адаптированная версия. К выбору текста для шрифтовых композиций на основе уставного письма следует отнестись с особым вниманием, чтобы подчеркнуть смысловое единство формы и содержания.

Отдельное занятие стоит посвятить художественным образам, которые несут в себе буквицы и кириллическая вязь. Композиция, выполненная на эту тему, позволит студенту проявить свое творческое видение в контексте заданного направления.

Также в рамках дисциплины будущих дизайнеров нужно познакомиться со способами построения антиквы и особенностями данного вида шрифта. И конечно же, обязательно уделить время работе с остроконечным пером. Остроконечное перо – особый инструмент, который требует высокой концентрации внимания и определенных навыков письма. Уже имея некоторый опыт работы с другими видами перьев, студенту легче будет осваивать остроконечное, однако все равно потребуется выполнить ряд каллиграфических упражнений, прежде чем обучающиеся смогут приступить к написанию текста. На отдельном занятии, студентов знакомят с приемами и способами написания шрифта кистью, обращая внимание на изменение графики букв, в зависимости от выбранного инструмента: плоской или круглой кисти.

На завершающем этапе студентам предлагается выполнить ряд шрифтовых композиций, направленных на закрепление полученных знаний и навыков, а также на развитие собственного творческого потенциала. В рамках этих занятий работают с плоскостью листа разного формата, используют уже освоенные инструменты и материалы (тушь, чернила, гуашь, акварель), применяют законы построения шрифтовых композиций. Задания направлены на анализ изученных буквенных форм, на способность соотносить форму шрифта с семантикой текста, выявление образно-декоративных свойств буквы или слова, например, в задании по разработке собственного акцидентного шрифта.

Характер занятий, цели и задачи, которые ставятся перед студентами, позволяют увидеть пропедевтическое значение дисциплины «Шрифт» в базовом комплекте обучения дизайнеров, а также в подготовке первокурсников к более глубокому изучению шрифтовой графи-

ки, к пониманию принципов и способов построения шрифтовой композиции, единства шрифта и изображения, к проектной деятельности, которая будет у студентов на следующих этапах обучения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Семченко П. А. Основы шрифтовой графики: учебное пособие для вузов. Мн : Вышэйшая школа, 1978.
2. Кашевский П. А. Шрифтовая графика: учебное пособие. Мн. : Вышэйшая школа, 2014.
3. Мурашкин И. С., Решетова, М. В. Эстетика шрифтов в современной типографике // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства, 2016. №4 (72). С.108–114.

ПРИНЦИПЫ КОМПОЗИЦИИ В АРХИТЕКТОНИЧЕСКОМ ФОРМООБРАЗОВАНИИ

PRINCIPLES OF COMPOSITION IN ARCHITECTONIC SHAPE FORMATION

Е. В. ДЗЮБА

E. DZIUBA

Белорусский государственный университет

Минск, Республика Беларусь

Belarusian State University

Minsk, Republic of Belarus

e-mail: zhenya.dzuba@mail.ru

В статье рассматриваются основные принципы композиции и их использование в рамках преподавания курса «Архитектоническое формообразование». Рассматривается простейший алгоритм анализа студентом своей работы.

Ключевые слова: дизайн; основные принципы композиции; архитектоника; композиция; пластический; формообразование.

The article discusses the basic principles of composition and how they are used in the process of the “Architectonic Shape Formation” course. The simplest algorithm for a student’s analysis of his work is considered.

Keywords: design; basic principles of composition; architectonics; composition; plastic; shaping.
