

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный университет»
Факультет культуры и искусства
Кафедра дизайна и искусства интерьера

А.В. Панова

Методические указания
для подготовки к семинарским (практическим) занятиям
и организации самостоятельной работы студентов
по дисциплине «Каллиграфия»
по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»
профиль «Дизайн графический» всех форм обучения

Ульяновск, 2019

Рекомендованы к введению в образовательный процесс Ученым советом Факультета культуры и искусства УлГУ (протокол № 13/205 от 20.06.2019 г.)

Методические указания по дисциплине «Каллиграфия» / составитель А.В. Панова. - Ульяновск: УлГУ, 2019, 13 с.

Методические указания для подготовки к семинарским (практическим) занятиям и организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Каллиграфия». Предназначено для обучающихся по направлению 54.03.01. «Дизайн», профиль «Дизайн графический» всех форм обучения

© Ульяновский государственный университет, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1.	СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2.	ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ	6
3.	ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ	9
4.	ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ,.....	10
5.	ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ	11
6.	СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ	13

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема № 1. Возникновение письменности.

Социальные, бытовые, экономические, политические предпосылки развития письменности. Дописьменные формы передачи информации. Узелковое письмо, кипу. Первобытные типы письма. Рисуночное письмо. Знаковое письмо. Примеры древней письменности. Пиктограмма. Развитие пиктографического письма. Материалы и инструменты древних. Развитие пиктографического письма. Логографическое письмо

Тема № 2. Развитие иероглифического письма.

Изменение формы знака. Страны возникновения ранних форм письма. Основной принцип развития письма. Начало фонетического письма. Типы письма в Древнем Египте. Материалы и инструменты писца. Начало фонетического письма. Другие неалфавитные формы письма. Клинопись. Материалы и инструменты древних форм письменности. Древние клинописные «книги». Библиотеки.

Тема № 3. Развитие до алфавитной графической формы.

Тип письма как производная от развития навыков, моторики руки и материалов и инструментов для письменности. Географическое разнообразие материалов и инструментов. Предпосылки изобретения. Первые опыты печати. Пи Шен.

Тема № 4. Изобретение алфавита.

Исторические предпосылки. Распространение алфавита. Основные этапы движения. Финикийский алфавит. Этруски. Греческий алфавит. Алфавит как феномен развития культуры и искусства. Латинский и греческий алфавиты как графические формы. Характер шрифта. Бустрофедон. Древние греческие и римские формы книг, материалы для письма. Краски и инструменты.

Тема №5. Основные принципы развития формообразования шрифта

Логика развития шрифтовой формы. Капитальное письмо. Виды. Римский курсив. Общие предпосылки и этапы развития шрифта (от капитального к курсивному). Некоторые другие формы алфавита. Руны. Футарк. Мистические свойства алфавита в представлении древних народов. Алфавит - символ знания (тайного) и власти. Материалы и инструменты. Графика и построение шрифтовой строки при письме. Гармонизация и ритм. Лигатуры. Старые унциалы, новые унциалы и полуунциалы. Принцип развития формы буквы. 4 – 6 вв. Архитектура и шрифт.

Тема №6. Дальнейшее развитие латинского шрифта после падения Римской империи

Государства Европы и развитие письменности. Англосаксонское, меровингское, вестготское, староитальянское письмо. Маюскул и минускул. Западноевропейская рукописная книга. 13 в. Виды готического шрифта.

Культурные и социальные процессы в обществе в эпоху Возрождения. Античный идеал в искусстве и интерес к литературно-философскому наследию античности.

Изменение в характере шрифта. Антиква. Мастера антиквы. Предпосылки рождения антикв латинского шрифта. Древние шрифты – «прародители» антиквы. Возрождение и гуманистический шрифт. Рождение курсива антиквы.

Тема №7. Изобретение кириллицы

Культура и письменность Византии. Византия и Русь. Связи и влияния. Христианство византийского толка и богослужебные книги. Кириллица и глаголица. Солунские братья. Пути распространения письменности у славян. Развитие славянского шрифта. Виды шрифта. Монастыри и развитие письменности.

Тема №8. Связь формы буквы и рукописной книги

Первые буквы славянской азбуки. Книги Древней Руси: шрифт, элементы оформления, материалы и инструменты. Развитие форм шрифта. Бытовое письмо и письменность. Материалы. Находки археологов. Книжность. Основные центры и школы писцов. Разделение труда в переписывании и оформлении книг. «Красная» строка. Иллюминаторы. Лицевые своды. Палимпсесты. Материалы писца. Типы инициалов, стили и цвета

Тема №9. Книгопечатание как фактор развития шрифтовой формы

Начало книгопечатания в Европе. Изобретение Гуттенберга. Основы печатного процесса. Буква и шрифт. Технология изготовления наборного шрифта Гуттенберга. Первая наборная печатная атрибутированная книга. Инкунабулы.

Тема №10. Книгопечатание в России

Книга и шрифт на Руси в 16 в. Первые славянские книги. Франциск Скорина. Иван Федоров и Петр Мстиславец. Устав. «Апостол». Вязь. Карион Истомин. Гравированные образцы-прописи. Реформы шрифта и азбук. Петровский гражданский шрифт. Шрифты - появление и развитие гарнитур в 19-20 вв. Гротески. Акцидентные, каллиграфические.

Тема №11. Современные задачи шрифтовой графики

Шрифт и шрифтовой плакат. Динамика и статика в шрифтовой композиции. Статика и динамика внутри одной гарнитуры. Насыщенность, элементы буквы. Оптические иллюзии, устойчивость. Полиграммы и сходство элементов букв. Шрифт как особое выразительное средство графики. Философия шрифтовой формы существования

слова. Литературные эксперименты футуристов. «Звучащее» слов – синтез формы и содержания текста

Тема №12. Шрифтовой дизайн на современном этапе

Компьютерные гарнитуры. Процессы международного сотрудничества в области шрифтового дизайна. Некоторые вопросы дальнейшего развития шрифтовой кириллической формы.

2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема № 1. Возникновение письменности.

(форма проведения – семинар)

Вопросы к теме:

1. Рисуночное письмо;
2. Знаковое письмо;
3. Пиктограмма;
4. Развитие пиктографического письма.

Тема № 2. Развитие иероглифического письма.

(форма проведения – семинар)

Вопросы к теме:

1. Материалы и инструменты древних форм письменности;
2. Древние клинописные «книги»;
3. Библиотеки.
4. Китайская каллиграфия

Тема № 3. Развитие до алфавитной графической формы.

(форма проведения – практическое занятие)

Вопросы к теме:

1. Тип письма как производная от развития инструментов для письменности;
2. Географическое разнообразие материалов и инструментов;
3. Предпосылки изобретения письменности.

Тема № 4. Изобретение алфавита.

(форма проведения – практическое занятие)

Вопросы к теме:

1. Греческий алфавит;

2. Алфавит как феномен развития культуры и искусства;
3. Латинский и греческий алфавиты как графические формы;
4. Характер шрифта;
5. Бустрофедон;
6. Древние греческие и римские формы книг, материалы для письма.

Тема №5. Основные принципы развития формообразования шрифта

(форма проведения – практическое занятие)

Вопросы к теме:

1. Графика и построение шрифтовой строки при письме;
2. Гармонизация и ритм;
3. Лигатуры;
4. Старые унциалы, новые унциалы и полуунциалы;
5. Принцип развития формы буквы. 4 – 6 вв.;

Тема №6. Дальнейшее развитие латинского шрифта после падения Римской империи

(форма проведения – практическое занятие)

Вопросы к теме:

1. Государства Европы и развитие письменности;
2. Культурные и социальные процессы в обществе в эпоху Возрождения;
3. Изменение в характере шрифта.

Тема №7. Изобретение кириллицы

(форма проведения – практическое занятие)

Вопросы к теме:

1. Кириллица и глаголица;
2. Солунские братья;
3. Пути распространения письменности у славян;
4. Развитие славянского шрифта.

Тема №8. Связь формы буквы и рукописной книги

(форма проведения – практическое занятие)

Вопросы к теме:

1. Разделение труда в переписывании и оформлении книг;

2. «Красная» строка;
3. Иллюминаторы;
4. Лицевые своды;
5. Палимпсесты.

Тема №9. Книгопечатание как фактор развития шрифтовой формы

(форма проведения – семинар)

Вопросы к теме:

1. Изобретение Гуттенберга;
2. Основы печатного процесса;
3. Буква и шрифт;
4. Технология изготовления наборного шрифта Гуттенберга
5. Инкунабулы

Тема №10. Книгопечатание в России

(форма проведения – семинар)

Вопросы к теме:

1. Гравированные образцы-прописи;
2. Реформы шрифта и азбук;
3. Петровский гражданский шрифт;
4. Шрифты - появление и развитие гарнитур в 19-20 вв.
5. Характеристика и описание первых славянских книг.

Тема №11. Современные задачи шрифтовой графики

(форма проведения – практическое занятие)

Вопросы к теме:

1. Оптические иллюзии, устойчивость;
2. Полиграммы и сходство элементов букв;
3. Шрифт как особое выразительное средство графики;
4. Философия шрифтовой формы существования слова.
5. «Каллиграффити». Современные авторы

Тема №12. Шрифтовой дизайн на современном этапе

(форма проведения – практическое занятие)

Вопросы к теме:

1. Компьютерные гарнитуры;
2. Процессы международного сотрудничества в области шрифтового дизайна;
3. Некоторые вопросы дальнейшего развития шрифтовой кириллической формы.

3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Темы учебно-творческих работ:

Тема № 3. Развитие до алфавитной графической формы.

Учебно-творческая работа

Работа ширококонечным плакатным пером. Тушь

Угол письма 0 градусов, 90 градусов, 15 градусов, 45 градусов. Формат А3

Тема № 4. Изобретение алфавита

Учебно-творческая работа

Работа ширококонечным плакатным пером. Тушь

Копирование греческого алфавита. Формат А2

Тема №5. Основные принципы развития формообразования шрифта

Учебно-творческая работа

Копирование образцов римского письма: Капитального квадратное. Капитальное рустическое, Унциал. Тушь, ширококонечное перо. Формат А3

Тема №6. Дальнейшее развитие латинского шрифта после падения Римской империи

Учебно- творческие работы:

1. Копирование образцов готического письма ротунда, фрактур, текстура. Формат А3
2. Копирование шрифта Антиква Дюрера. Формат А2

Тема №7. Изобретение кириллицы

Учебно-творческая работа:

Копирование фрагмента алфавита «Кириллица» Тушь, гуашь, перо. Формат А3

Тема №8. Связь формы буквы и рукописной книги

Учебно-творческая работа:

Монограмма. Тушь, гуашь, перо. Формат А3

Тема №11. Современные задачи шрифтовой графики

Учебно-творческая работа:

Логотип. Разработка логотипа. Формат А3. Смешанная техника

Тема №12. Шрифтовой дизайн на современном этапе

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

Вопросы к экзамену:

1. Возникновение письменности. Первобытные типы письма;
2. Материалы и инструменты древних;
3. Знаковое письмо. Примеры древней письменности. Пиктограмма;
4. Развитие пиктографического письма. Логографическое письмо;
5. Развитие иероглифического письма. Изменение формы знака;
6. Страны возникновения ранних форм письма. Основной принцип развития письма;
7. Начало фонетического письма. Типы письма в Древнем Египте. Материалы и инструменты писца;
8. Клинопись. Материалы и инструменты древних форм письменности. Древние клинописные «книги»;
9. Изобретение бумаги. Первые опыты печати. Пи Шен;
10. Изобретение алфавита. Распространение алфавита. Основные этапы;
11. Латинский и греческий алфавиты. Характер шрифта. Бустрофедон. Древние греческие и римские формы книг, материалы для письма. Краски и инструменты;
12. Основные принципы развития форм шрифта. Капитальное письмо. Виды. Римский курсив
13. Руны. Футарк. Материалы;
14. Лигатуры. Старые унциалы, новые унциалы и полуунциалы. Принцип развития формы буквы. 4 – 6 вв.;
15. Англосаксонское, меровингское, вестготское, староитальянское письмо;
16. Маюскул и минускул;
17. Западноевропейская рукописная книга 13 в.
18. Виды готического письма;
19. Изобретение кириллицы. Глаголица. Солунские братья. Пути распространения письменности у славян;
20. Развитие славянского шрифта. Виды шрифта;
21. Первые буквы славянской азбуки. Книги Древней Руси: шрифт, элементы оформления, материалы и инструменты. Развитие форм шрифта. Бытовое письмо и письменность. Материалы. Находки археологов;

22. Книги Древней Руси. Основные центры и школы писцов. Разделение труда в переписывании и оформлении книг. «Красная» строка. Иллюминаторы. Лицевые своды. Палимпсесты. Материалы писца. Типы инициалов, стили и цвета;
23. Начало книгопечатания в Европе. Изобретение Гуттенберга. Основы печатного процесса. Буква и шрифт. 25. Технология изготовления наборного шрифта Гуттенберга. Первая наборная печатная атрибутированная книга. Инкунабулы;
24. Книга и шрифт на Руси в 16 в.;
25. Первые славянские книги. Франциск Скорина;
26. Иван Федоров и Петр Мстиславец. Устав. «Апостол». Вязь;
27. Карион Истомин. Гравированные образцы-прописи. Реформы шрифта и азбуки 18-20 вв.;
- 28 Печатники Европы 15 – 17 вв.;
29. Изменение в характере шрифта Мастера антиквы. Предпосылки рождения антиквы латинского шрифта;
30. Древние шрифты – «прародители» антиквы. Возрождение и гуманистический шрифт. Рождение курсива антиквы;
31. Исторические виды антиквы. Мастера-авторы шрифтов антиквы и теоретики построений антиквы;
32. Основные группы шрифтов и время их появления;
33. Акцидентные шрифты. Рекламные шрифты. Особенности книжных и газетных шрифтов;
34. Шрифт и шрифтовой плакат. Динамика и статика в шрифтовой композиции. Статика и динамика внутри одной гарнитур;
35. Насыщенность, элементы буквы. Оптические иллюзии, устойчивость. Полиграммы и сходство элементов букв;
36. Современные тенденции развития шрифтов.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа обучающихся в ВУЗе является неотъемлемой частью образовательного процесса и рассматривается как организационная форма обучения или система педагогических условий, обеспечивающая управление учебной деятельностью обучающихся, а также деятельность обучающихся по освоению знаний, умений и навыков учебной и научной деятельности (с участием и без участия в этом процесс педагогических работников.

Целью самостоятельной работы обучающихся является систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся, углубление и расширение теоретических знаний; формирование использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу; развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; приобретение навыков решения практических задач в сфере профессиональной деятельности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации; развития исследовательских умений.

Контроль самостоятельной работы обучающихся – это комплекс мероприятий, включающий анализ и оценку самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения ими учебной дисциплины (модуля), прохождения практики. Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка обучающегося; контроль и оценка со стороны преподавателя. Контроль самостоятельной работы со стороны преподавателя может осуществляться как на аудиторных занятиях, так и в рамках индивидуальной работы с обучающимися в различных формах

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (<i>проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.</i>)
Тема № 1. Возникновение письменности.	проработка учебного материала, подготовка к семинару, к сдаче экзамена
Тема № 2. Развитие иероглифического письма	проработка учебного материала, подготовка к семинару, к сдаче экзамена
Тема № 3. Развитие до алфавитной графической формы.	проработка учебного материала, выполнение учебно-творческих работ, подготовка к сдаче экзамена
Тема № 4. Изобретение алфавита.	проработка учебного материала, выполнение учебно-творческих работ, подготовка к сдаче экзамена
Тема №5. Основные принципы развития формообразования шрифта	проработка учебного материала, выполнение учебно-творческих работ, подготовка к сдаче экзамена
Тема №6. Дальнейшее развитие латинского шрифта после падения Римской империи	проработка учебного материала, выполнение учебно-творческих работ, подготовка к сдаче экзамена
Тема №7. Изобретение кириллицы	проработка учебного материала, выполнение учебно-творческих работ, подготовка к сдаче экзамена
Тема №8. Связь формы буквы и рукописной книги	проработка учебного материала, выполнение учебно-творческих работ, подготовка к сдаче экзамена
Тема №9. Книгопечатание как фактор развития шрифтовой	проработка учебного материала, подготовка к семинару, к сдаче экзамена

формы	
Тема №10. Книгопечатание в России	проработка учебного материала, подготовка к семинару, к сдаче экзамена
Тема №11. Современные задачи шрифтовой графики	проработка учебного материала, выполнение учебно-творческих работ, подготовка к сдаче экзамена
Тема №12. Шрифтовой дизайн на современном этапе	проработка учебного материала, выполнение учебно-творческих работ, подготовка к сдаче экзамена

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

основная

1. Безрукова, Е. А. Шрифты: шрифтовая графика : учебное пособие для вузов / Е. А. Безрукова, Г. Ю. Мхитарян ; под научной редакцией Г. С. Елисеенкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры. — 116 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-11142-2 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0407-6 (Кемеровский государственный институт культуры). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/444536>

дополнительная

1. Основы шрифтовой графики [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. В. М. Дегтяренко. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 104 с. — 978-5-4497-0140-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/86459.html>
2. Шафир М.А. Китайский язык. Особенности письма. Прописи / Шафир М.А. [Электронный ресурс]. - М. : Каро, 2017. 112 с. ISBN 978-5-9925-1193-2 URL: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992511932.html>