МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства»
(ПГУАС)

ШРИФТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Методические указания к курсовому проектированию
для направления подготовки 07.03.01 «Архитектура»

Под общей редакцией доктора технических наук,
профессора Ю.П. Скачкова

Пенза 2015

УДК 745.012:76
ББК 30.18+85.15.73
Ш86

Методические указания подготовлены в рамках реализации проекта «ПГУАС – региональный центр повышения качества подготовки высококвалифицированных кадров строительной отрасли» (конкурс Министерства образования и науки Российской Федерации – «Кадры для регионов»)

Рекомендовано Редсоветом университета

Рецензент – профессор, кандидат архитектуры Е.Г. Лапшина (ПГУАС)

Ш86 **Шрифтовая** композиция: методические указания к курсовому проектированию для направления подготовки 07.03.01 «Архитектура» / Е.Н. Вечкасова; под общ. ред. проф. Ю.П. Скачкова. – Пенза: ПГУАС, 2015. – 44 с.

Рассмотрены методы выполнения шрифтовой композиции и ее особенности. Даны примеры рукописных и анализ построения рисованных шрифтов используемых в задании.

Методические указания подготовлены на кафедре «Основ архитектурного проектирования» и базовой кафедре ПГУАС при ООО «Рисан» и предназначены для студентов 1 курса, обучающихся по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» при изучении дисциплины «Композиционное моделирование».

© Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, 2015
© Вечкасова Е.Н., 2015

ВВЕДЕНИЕ

Шрифтовая композиция – курсовое задание для студентов 1 курса. Задание очень специфическое; обычно его относят к области графики или графического дизайна, имеет сходство с шрифтовым плакатом. В этой области работают шрифтовики и дизайнеры-графики.

В свое время шрифтовой плакат нес больше идеологическую чем эстетическую нагрузку. В настоящее время проводится очень много конкурсов и биеннале, посвященных шрифту и шрифтовому плакату, где главным критерием является неординарный креативный подход к композиции.

Цель данного задания –научить студента оперировать отвлеченными композиционными образованиями (в данном случае шрифтами), которые и являются визуальной составляющей искусства архитектуры.

Это одно из ряда заданий, нацеленных на овладение студентами профессиональными компетенциями соответствующими виду профессиональной деятельности:

- проектная деятельность:

– способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим и экономическим и другим основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной программы;

– способностью использовать воображение, мыслить творчески инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе;

– способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке проектов;

- коммуникативная деятельность:

– способностью грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать формировать и транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок.

Шрифтовая композиция – это композиционное графическое сочинение состоящее из букв различных гарнитур, элементов букв, слов сочетания слов, цифр.

Таким образом, шрифтовая композиция – это:

– графическая форма смыслообразование в которой достигается не путем выявления словесно-лингвистического значения, а композиционно-

созидательным способом, когда смысловую нагрузку несет найденная в ходе композиционного поиска художественная структура;

– находки в композиционном поиске, которые включают в себя работу с самим «шрифтовым пятном», образованным шрифтовым «материалом», и пространством листа бумаги, в котором оно создается.

Профессиональное обучение формирует технологии творческой деятельности и тем самым приобщает к профессиональным, а значит, и к культурным традициям, что влечет за собой необходимость в изучении не только истории профессии, но и истории культуры. Письменность является частью культуры и, если шире, частью мировой культуры.

Немного истории.

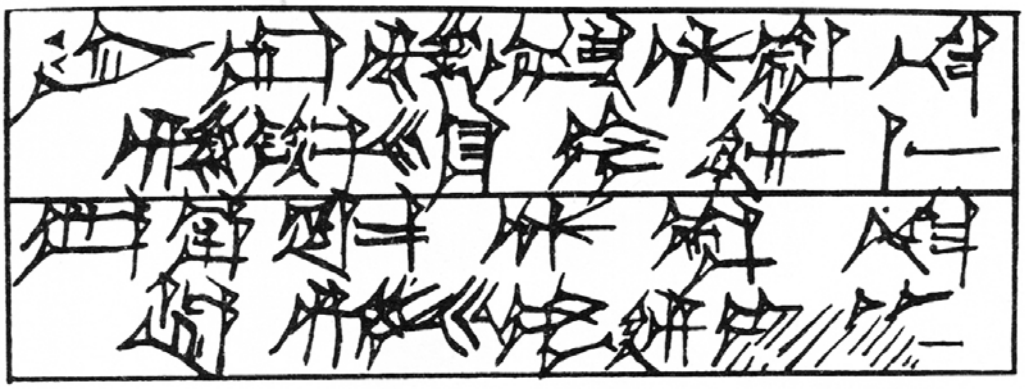


Рис.1. Шумерские таблички с клинописью. 3 тыс. до н.э.

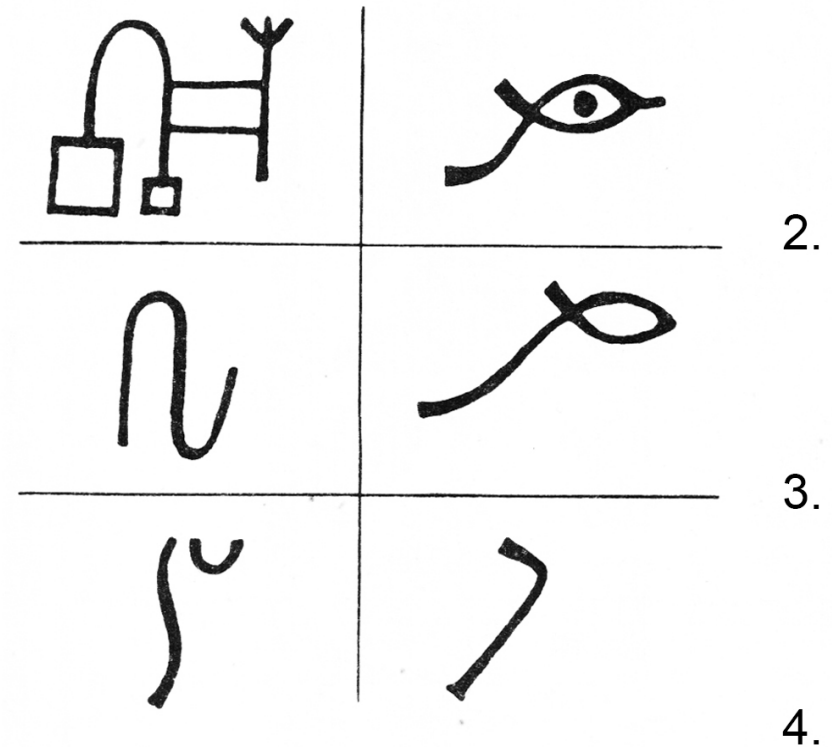


Рис.2. Египетские иероглифы
Рис.3. Египетское иератическое письмо
Рис.4. Египетское демотическое письмо

Совершенствование письменности многими народами происходило долго и трудно. Шло время, и рисунок знаков претерпевал изменения (рис. 1, 2, 3, 4). Главные вехи в истории шрифта являются: образование законченной графической формы буквенно-звукового алфавита Древней Греции (IV век до н.э.) (рис.5);

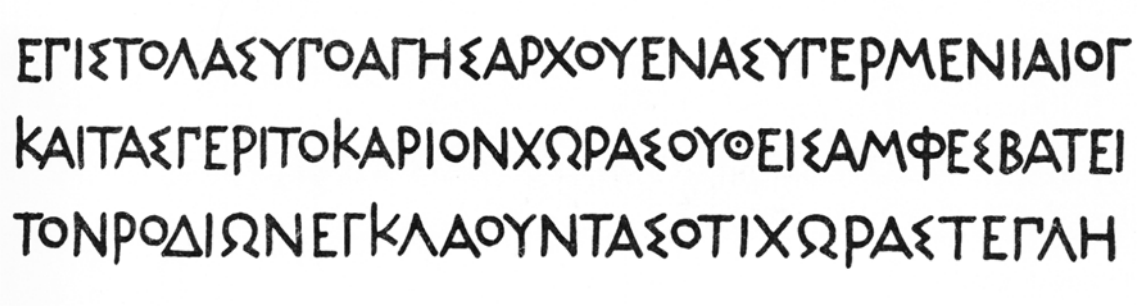


Рис. 5 Греческое капитальное письмо. 3 в. до н.э.

образование совершенного по своим художественно-графическим качествам маюскуло-римского капитального шрифта (I век до н.э.) (рис. 8, 11, 12, 13); полное завершение формирования графики строчных букв – каролинского минускула (VIII век до н.э.) (Рис.14); создание алфавита славяно-русской системы письма – кириллицы (конец IX – начало X века). (рис. 15,16);

Рис. 6. Шрифт колонны Трояна в обработке Ж.Ларше. Плакат. Картон, гуашь, Ширококонечное перо, доработано остроконечной кистью

Рис. 7. Римское капитальное квадратное письмо. 4 в.

Рис. 8. Римское капитальное рустическое письмо. 5 в.

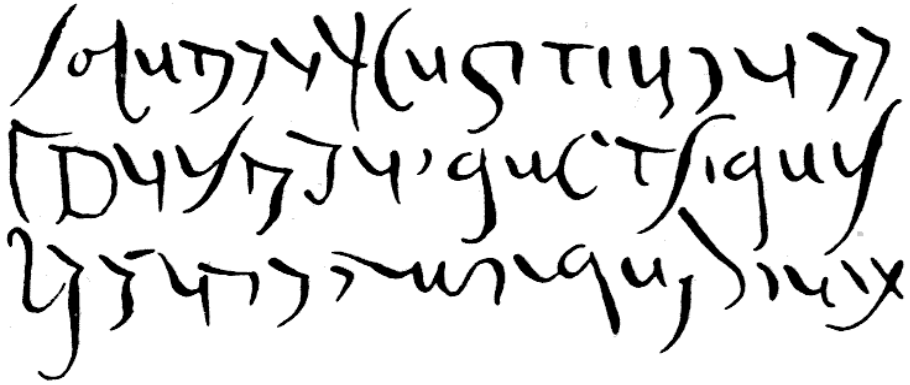


Рис.9. Маюскульный курсив. 2 в.

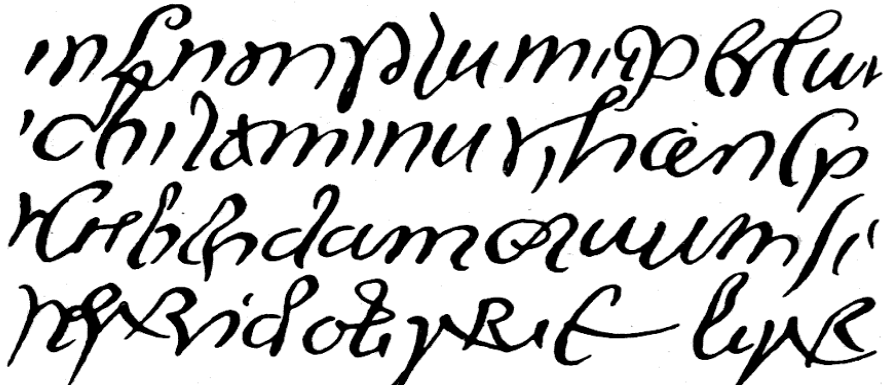


Рис.10. Минускульный курсив. 4 в.

Рис. 11. Унциальное письмо. 3-6 в.

Рис. 12. Унциальное письмо. 6-8 в.

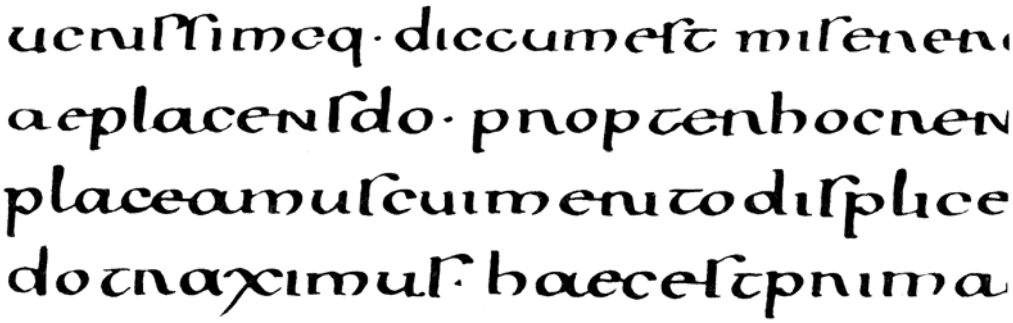


Рис. 13. Полуунциальное письмо. 6 в.

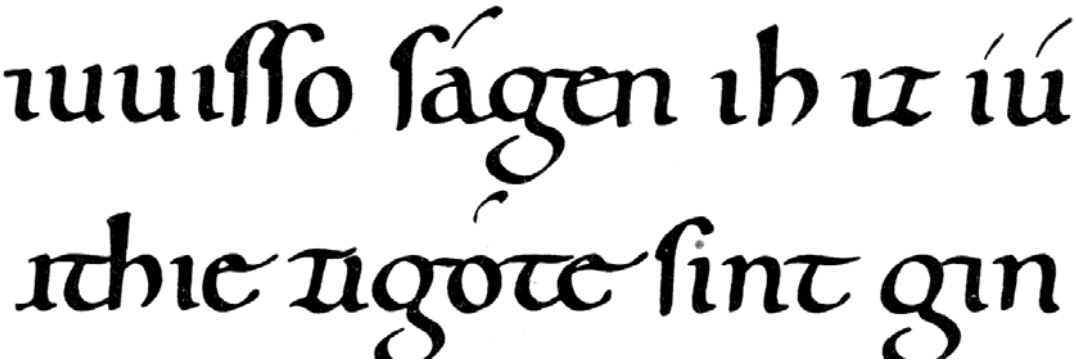


Рис. 14. Каролингский минускул. 10 в.

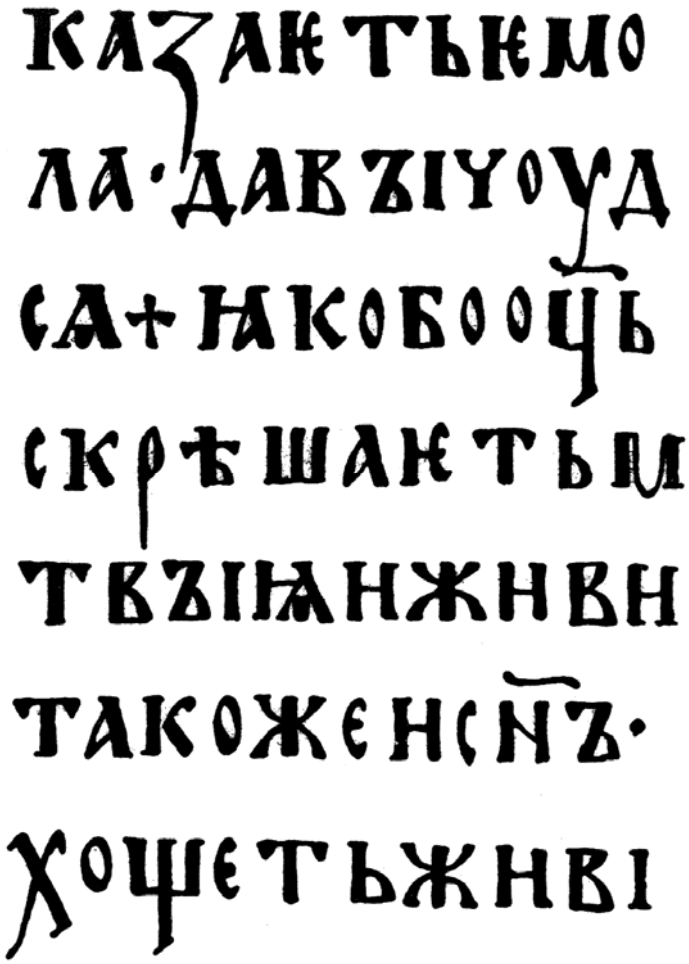


Рис. 15. Кириллица. 11 в.

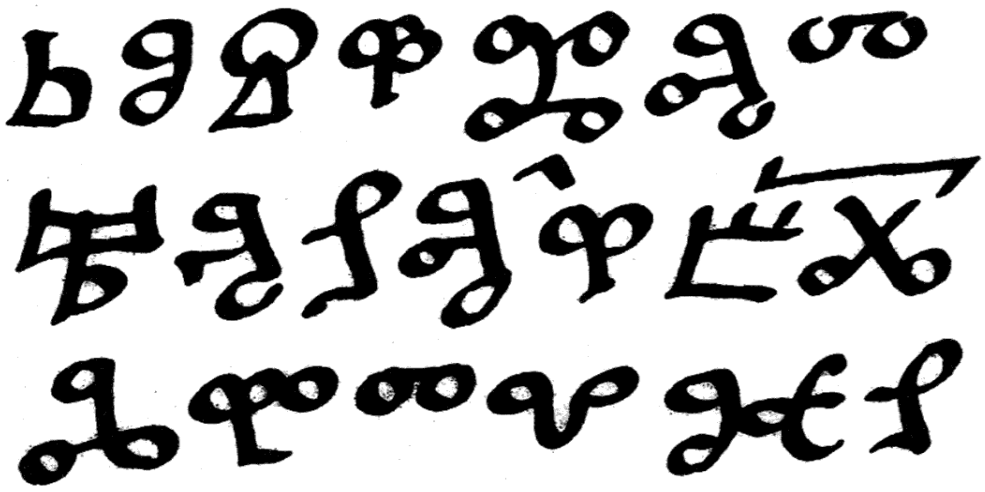


Рис.16. Глаголица.11 в.

возрождение в Западной Европе каролинского минускула (рис.14) и античного письма – квадрата (рис. 7); создание гуманистического шрифта – антиквы (XIV–XV века) (рис. 6); создание печатных шрифтов типа ренессанс-антиквы (XV–XXI века); создание новой графики русского шрифта – гражданского; переход на латинскую графическую основу (начало XVIII века); образование классической антиквы(«новой») как в Западной Европе, так и в России (конец XVIII – начало XIX века); возникновение новых рисунков шрифтов: типа гротеска (рубленный), типа египетского (брусковый) и его подвидов (XIX век); дальнейшее развитие шрифтов типа гротеска; создание ленточной антиквы, антиквы – гротеска и др.(XX век). Еще короче этапы развития графики алфавитов можно представить как движение маюскульного письма (рис. 9) к минускулу (рис. 10) и далее к печатным (типографским) рисункам букв и типографским гарнитурам шрифтов. Примеры шрифтов средневековой Европы (рис. 17, 18, 19, 20, 22, 23).

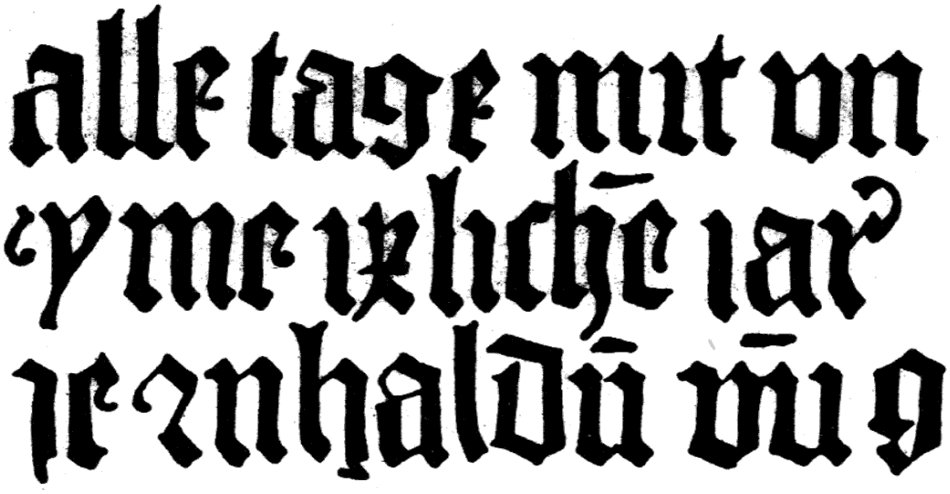


Рис. 17. Текстура. 15 в.

Рис. 18. Готическая ротунда. 13 в.

Рис. 19. Бастарда. 15 в.

Рис. 20. Фрактура. 17 в.

Рис. 21 Канцлей. 18 в.

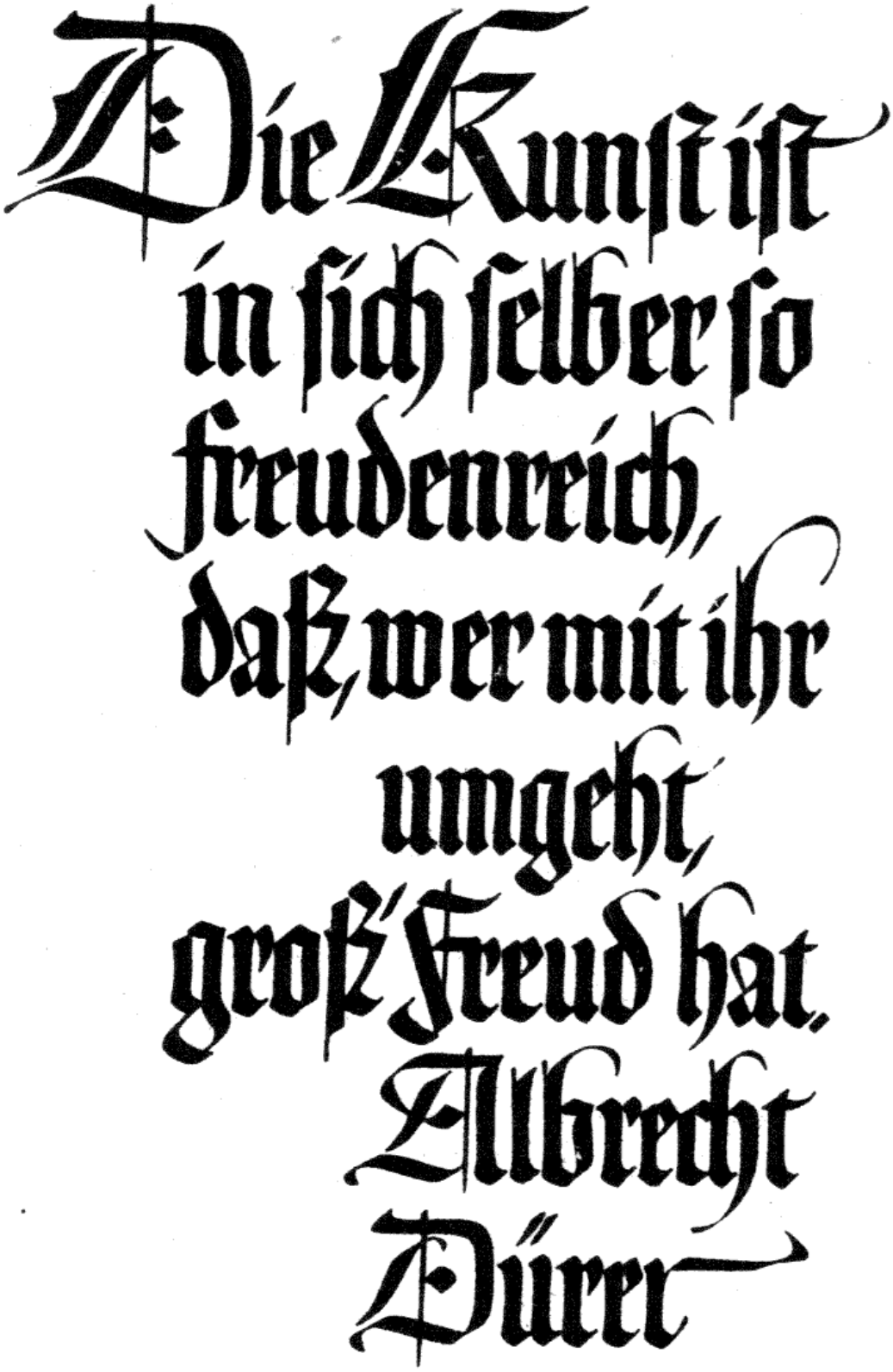


Рис. 22 Фрактура исполненная В.Тоотсом. Цитата. Бумага, гуашь, ширококонечное перо

Рис.23. Греческий алфавит (ширококонечное перо).
Слева русская траскрипция названий букв греческого алфавита.

Терминология. Классификация шрифтов. Ритмический строй шрифта

Типографские шрифты вобрали в себя все достижения искусства рукописного, рисованного и гравированного шрифтов. Поэтому в практике для удобства принято классифицировать современные шрифты по группам в исторической последовательности, на примере истории создания типографских шрифтов, начиная с эпохи Возрождения (рис. 24).

Рис. 24. Классификация шрифта в исторической последовательности. различие шрифтов по соотношению штрихов, наличию и форме засечек:
1 – шрифты типа гуманистической антиквы (ренессанс -антиква); 2 – шрифты типа переходной антиквы (барокко-антиква); 3 – шрифты типа новой антиквы (классицистическая антиква); 4 – шрифты брусковые (типа египетского и его подвидов - кларендон, итальянский); 5 – шрифты рубленные (типа гротеска); 6 – шрифты типа антиквы-гротеска; 7 – шрифты типа ленточной антиквы; 8 – шрифты типа антиквы пером; 9 – свободные шрифты: декоративные, калиграфические, кистью, имитационные и др. шрифта,
ритмическим строем и целостностью композиции

Ритм, создаваемый чередованием объемов, повторяющимися элементами, различными плоскостями, линиями, цветовыми пятнами, вызывает ощущение условного движения, внутренней динамики (рис. 25).

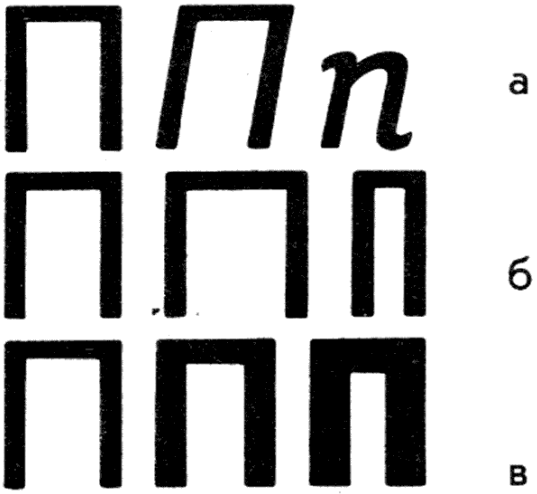


Рис. 25. Различие шрифтов по начертанию:
а) по характеру начертания - прямой, наклонный, курсивный; б) по плотности нормальный, широкий (сверхширокий), узкий (сверхузкий);
в) по насыщенности - светлый, полужирный, жирный
(свехсветлый, сверхжирный)

На рис. 26 показаны основные термины букв и элементов надписи.

Рис. 26. Элементы букв и элементы надписи. Элементы букв: 1 – основной штрих; 2 – дополнительные штрихи (вспомогательный и соединительный); 3 – засечка (сериф); 4 – округлый элемент с наплывом; 5 – выносные элементы (верхний и нижний); 6 – внутрибуквенный просвет; 7 – концевые элементы; 8 – диакретический знак; 9 – высота прописных букв (корпус); 10 – высота строчных букв; 11 – опическое поле буквы (заштриховано); Элементы надписи: 12 – межбуквенный пробел (оптическое поле);. 13 – междустрочное расстояние; 14 – длина строки (в многострочном тексте - ширина шрифтовой полосы)

Шрифт подчиняется всем этим зрительным закономерностям ритма. Закономерные ритмические сочетания отдельных элементов букв оказывают прямое воздействие на ритм всего композиционного построения. Ритмический строй шрифтовой композиции воздействует на человека, вызывает то или иное настроение, активизирует восприятие, вызывает определенные ассоциации. Ритм может быть спокойным и беспокойным, статичным и динамичным, сходящимся к центру или стремительно направленным в ту или иную сторону и т.д. Нарушение ритма может повлечь за собой впечатление дробности, потерю целостности композиции. Ритм зависит от рисунка букв и техники их исполнения.

Условие 1. Создание ритма геометрической и оптической пропорциональностью элементов самих букв.

На ритм в буквах влияют:

А) Характер контура букв, их рисунок.

Упрощенный ритм букв делает слово или надпись вялой, пассивной.

Б) Пропорциональное соотношение ширины и высоты букв.

Изменяя пропорциональное соотношение ширины и высоты букв, можно придавать надписи самую разнообразную ритмическую направленность, добиваясь большей выразительности композиции.

В) Соотношение основных и дополнительных штрихов.

Контраст штрихов создает реально ощутимую «цветность» элементов букв из-за их насыщенности. Подобно тому, как в живописи или графике ритм создается внутренней динамикой цветовых и черно-белых пятен и линий, так и в шрифте благодаря изменению цветности и направленности элементов возникает условное движение (рис. 27).

Рис. 27 Выравнивание цветности элементов букв в рубленных шрифтах

Геометрическая пропорциональность элементов букв направлена на удовлетворение психофизиологии человеческого зрения, на исправление оптических иллюзий, ошибок нашей зрительной системы (рис. 28). Поэтому понятия геометрической и оптической пропорциональности в шрифте (слове) взаимосвязаны; соблюдение одного условия подразумевает изменение в другом.

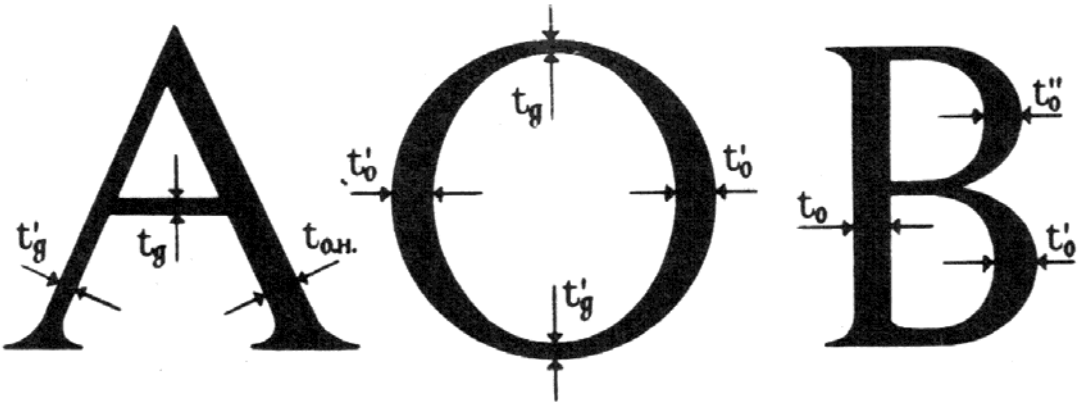


Рис.28 Равновесие цветности элементов букв в шрифте антиква

Примеры оптической иллюзии

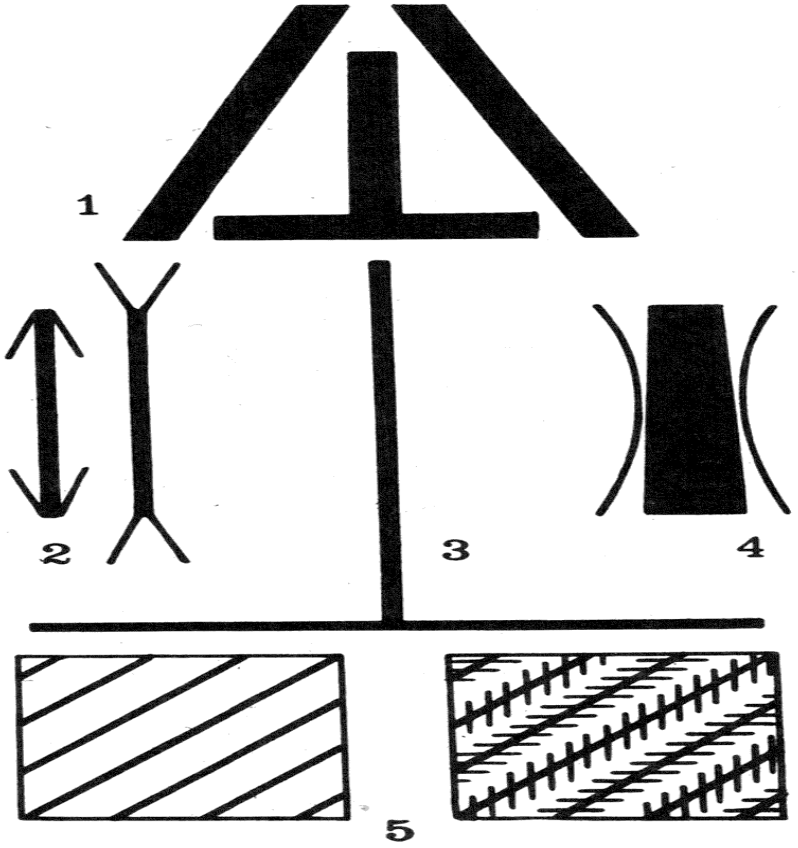


Рис. 29. Примеры оптической иллюзии (1-5)

На рис. 29: 1 – вертикальная линия кажется тоньше горизонтальной и наклонных линий; лево-наклонная линия – толще право-наклонной; 2 – жирные вертикальные линии кажутся неодинаковыми за счет разнонаправленных тонких линий; 3 – вертикальная линия зрительно длиннее горизонтальной; 4 – боковые линии центральной фигуры – прямолинейны, а не выпуклы, как воспринимает глаз; 5 – в обоих квадратах наклонные жирные линии параллельны, однако в правом мы их параллельно не воспринимаем.

Все эти простые примеры доказывают несоответствие геометрической точности зрительному восприятию.

Г) Характер засечек (серифов) и концевых элементов.

Наличие засечек и из форма – один из признаков, определяющих ту или иную гарнитуру шрифта. Одно это говорит о том, какое большое влияние они могут оказывать на ритм данного шрифта и надписи (рис. 30).

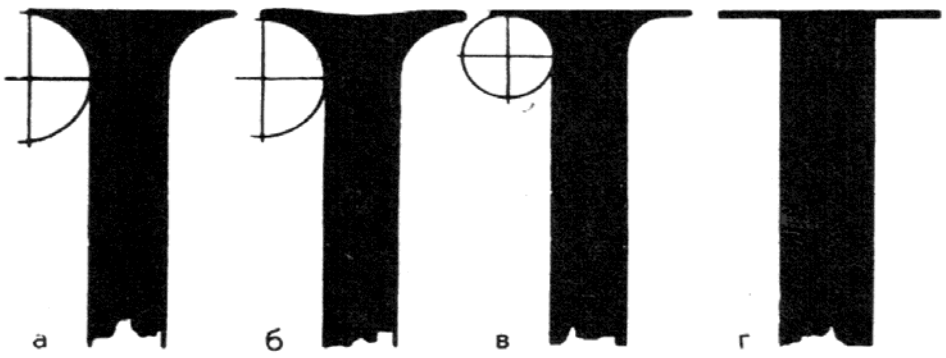


Рис.30. Формы засечек шрифтов антиквы:
а – римский капитальный; б – ренессанс антиква; в – переходная антиква;
г – новая антиква

Впервые появившись в римском капитальном письме, засечки накрепко связали шрифты в линейно – пространственном строе с плоскостью, будь то на странице книги или на детали архитектуры. Засечки оформляют основные и дополнительные штрихи и некоторые концевые элементы букв, придавая им завершенную устойчивую форму. Однако засечки достаточно подвижны и могут влиять на внутренний ритм букв.

Посредством ритмического, образного и колористического строя шрифтовой композиции достигается необходимая выразительная форма для текста определенного содержания.

Д) Размеры внутрибуквенных просветов.

Они всецело зависят от рисунков букв и определяются плоскостью и насыщенностью их.

Условие 2. Создание ритма геометрической и оптической пропорциональности строк в композиции.

На ритм в строках влияют:

А) Геометрическая и оптическая пропорциональность самих букв, из которых складываются слова, а затем и строки. Слова же могут и сами быть строками (Рис.31)

Б) Равновесие оптических полей межбуквенных пробелов (рис. 32).

Практика показывает, что даже начинающие художники, поняв принцип зависимости ритма от равновесия оптических полей межбуквенных пробелов, свободно справляются с этой задачей, доверяя только глазу, и никогда не прибегая к математическому расчету (рис. 33,34).

Рис. 31. Влияние оптических полей букв на линейный ритм строк

Рис. 32. Оценка межбуквенных пробелов

Рис. 33. Пример механической разметки межбуквенных пробелов без учета различия оптических полей букв и межбуквенных пробелов. Буквы расположены на геометрически равном расстоянии друг от друга

Рис. 34. Межбуквенные пробелы зрительно уравновешены. Оптическое равенство их обеспечивает целостность слова, нормальный ритм

Шрифтовая композиция как курсовая работа

Студент 1 курса впервые сталкиваясь с шрифтовой композицией чаще всего не имеет навыков работы со шрифтами, не имеет практического опыта сочинительства графической работы такого порядка и не имеет навыков исполнения такого задания. Для того, чтобы добиться профессионального выполнения шрифтовой композиции нужно приложить большие усилия и усидчивость.

Чтобы добиться нужного результата следует действовать в определенной последовательности:

– познакомиться с аналогами выполненными профессионалами;

– осознать специфику будущей графической комбинации: «пятно-фон», где «пятном» будет представлено искомое шрифтовое образование, а «фоном» – пространство белой бумаги, на котором происходит композиционное сочинение;

– сочинить оригинальную и эстетическую конфигурацию пятна. Определить месторасположение его в пространстве листа, и определить структуру визуальных связей элементов складывающейся композиции между собой;

– истолковать найденные варианты пятна как шрифтовое образование и определение необходимых композиционных дополнений;

– уточнить характер композиционной организации пространства, основных параметров композиции и выйти на идею искомого композиционного решения;

– опробовать графическую подачу готового решения в различных графических материалах и техниках (акварель, тушь, акрил, графит)

Последовательность выполнения курсовой работы
«Шрифтовая композиция»

Лекционные и практические занятия

Первый этап в выполнении курсовой работы по шрифтам проводится в форме лекционно-практического занятия. Оно предполагает фиксацию студентом материала, излагаемого лектором, и выполнение микроупражнений на выявление и уточнение тех или иных значимых деталей работы.

Затем следует этап анализа аналогов и составление композиционных схем по этим работам.

Далее начинается осознание проблемы возникновения композиционной пары «пятно – фон» и начало композиционного поиска и его содержательного характера.

Затем начинается работа, в ходе которой студент фиксирует принципиальные возможности интерпретации «пятна» в терминах и структурах шрифтовых элементов. Студент начинает осознавать зависимость конфигурации композиционного пятна и его внутренней структуры от величины характера геометрии и графики, цвета расчлененности шрифтовых элементов, образующих пятно.

Выбор шрифта или нескольких шрифтов (когда композиция строится на сравнении) определяет успех и неповторимость композиции. Рисование сочинения шрифтовой композиции предполагает глубокое знакомство со шрифтовым материалом. Здесь важно обращать внимание на специфическую геометрическую форму букв и цифр, особенности их начертания, пропорции букв и «слов» в целом, и комбинационные их возможности.

Практически все шрифты обладают какой-то эмоционально-образной выразительностью, поэтому использование того или иного шрифта зависит только от замысла автора.

Графическое воплощение шрифтовой композиции

Второй этап выполнения шрифтовой композиции является воплощением найденного замысла в «материале», т.е. выполняется с использованием какой-либо графической техники.

Опыт показывает, что наиболее приемлемыми техниками графической «подачи» готового решения является акварель, гуашь, акрил или тушь. Выбор техники выполнения будет зависеть только от замысла композиции.

Примеры рукописных шрифтов (рис. 35, 36, 37, 38).

Рис. 35. Древнерусский шрифт кириллица устав XI века

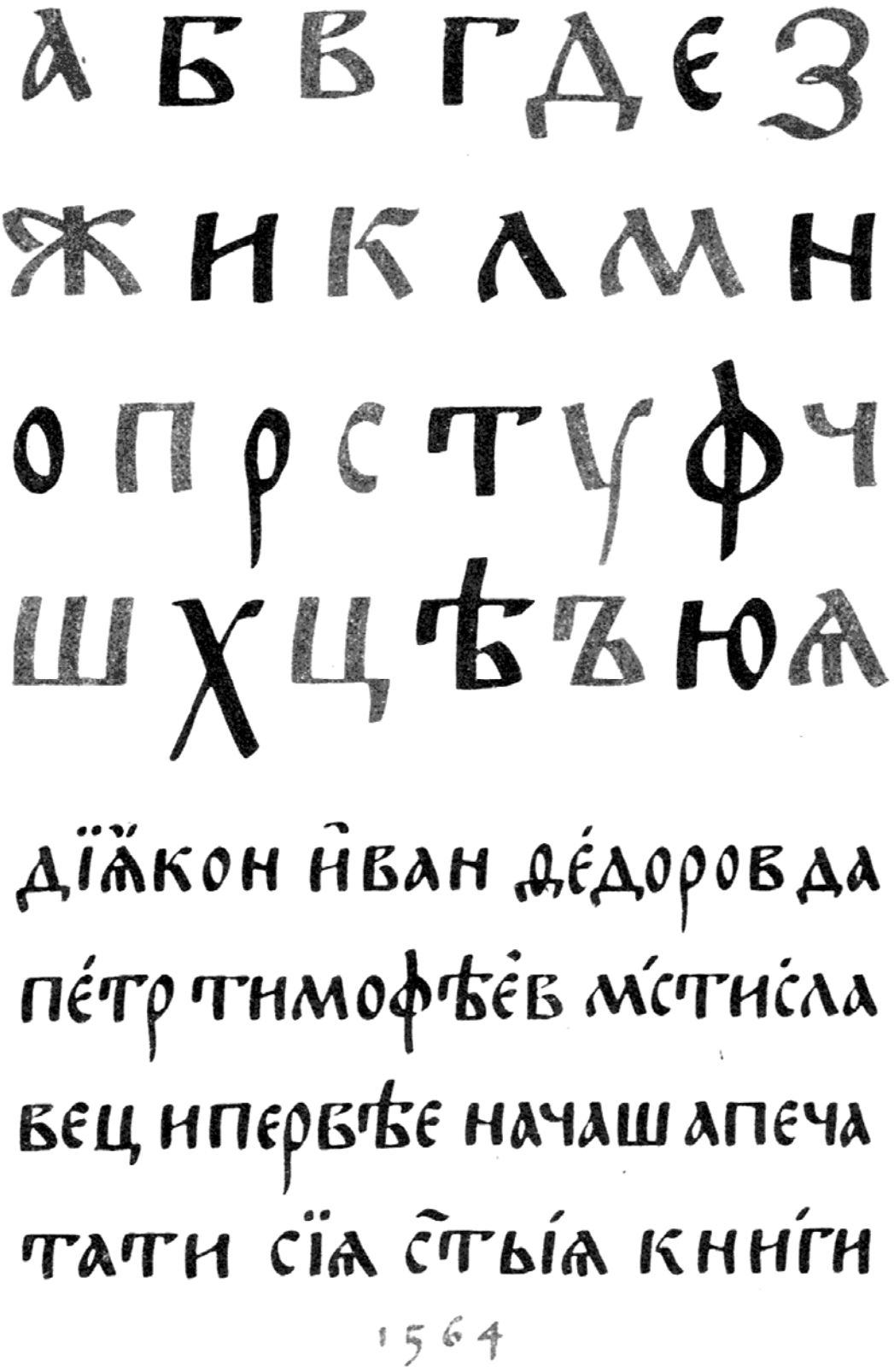


Рис. 36. Древнерусский полуустав

Рис. 37. Древнерусская скоропись

Рис. 38. Декоративное древнерусское письмо - вязь

Примеры построения рисованных шрифтов (рис.39, 40, 41, 42,43, 44)

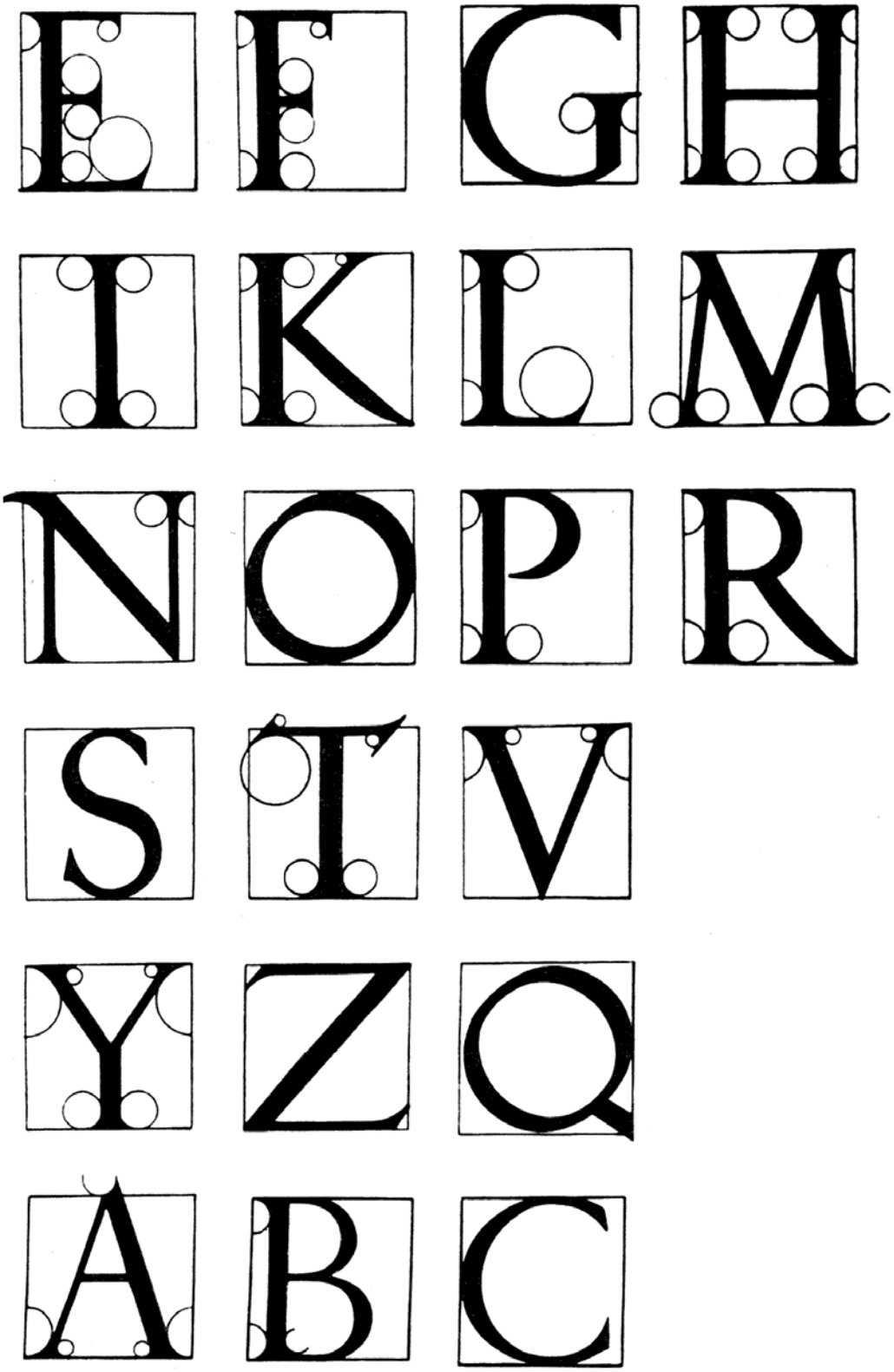


Рис.39. Построение букв антиквы А. Дюрера

Рис. 40. Построение шрифта типа антиквы (начало)

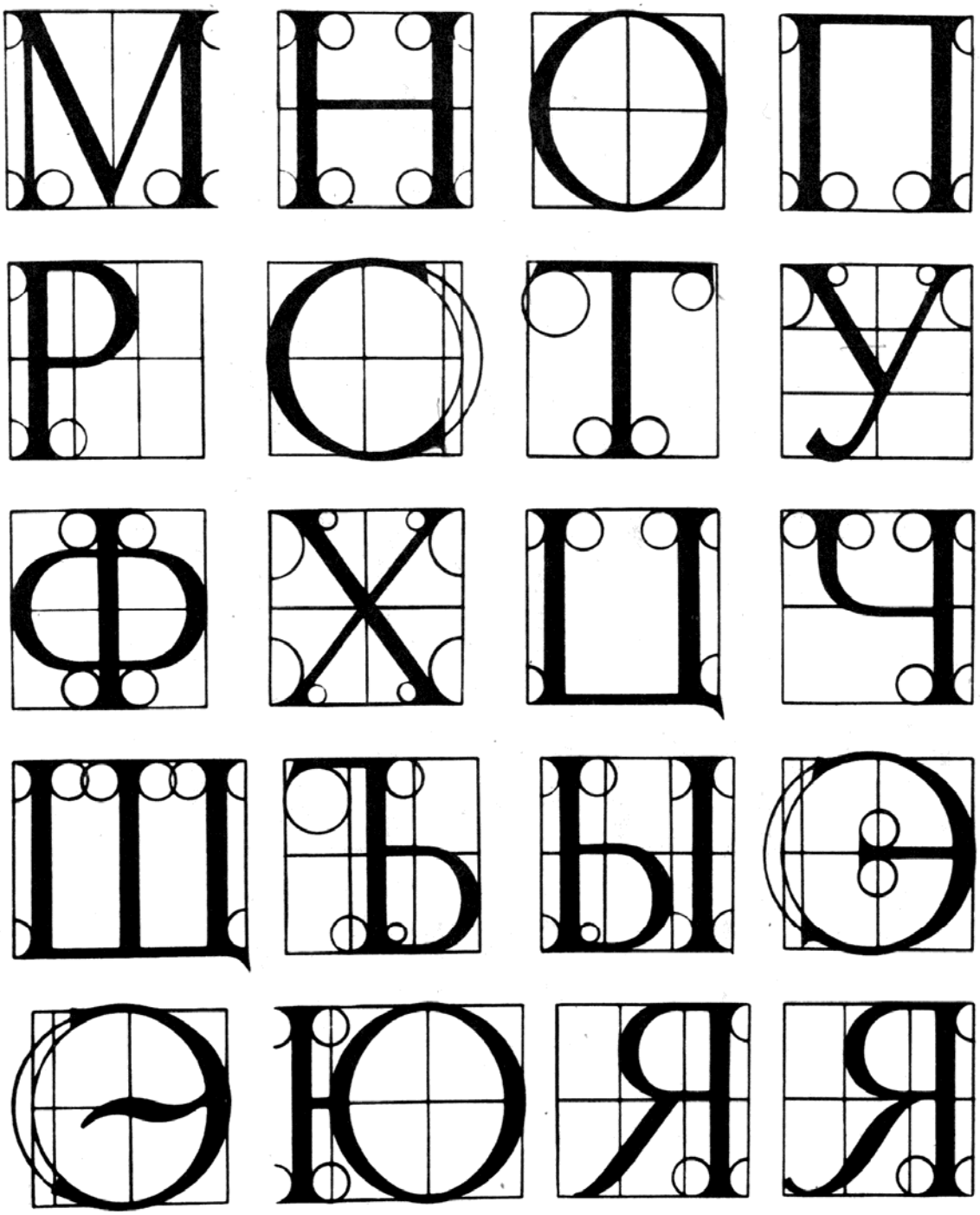


Рис. 40. Построение шрифта типа антиквы (окончание)

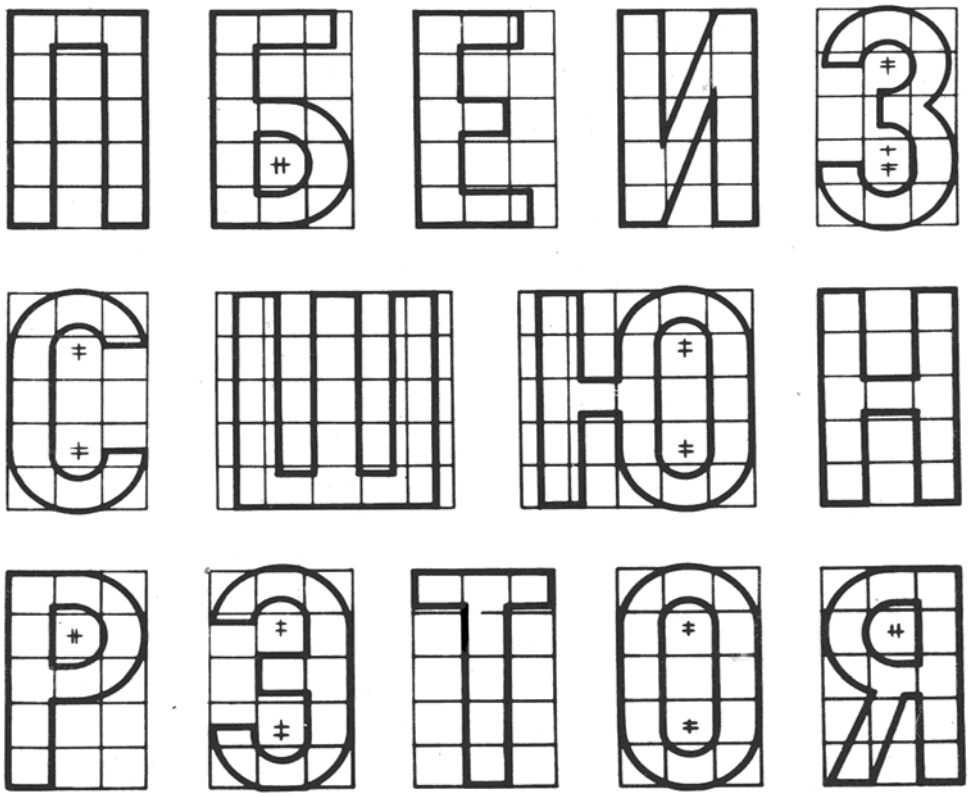


Рис. 41. Построение рубленного фрифта по модульной сетке

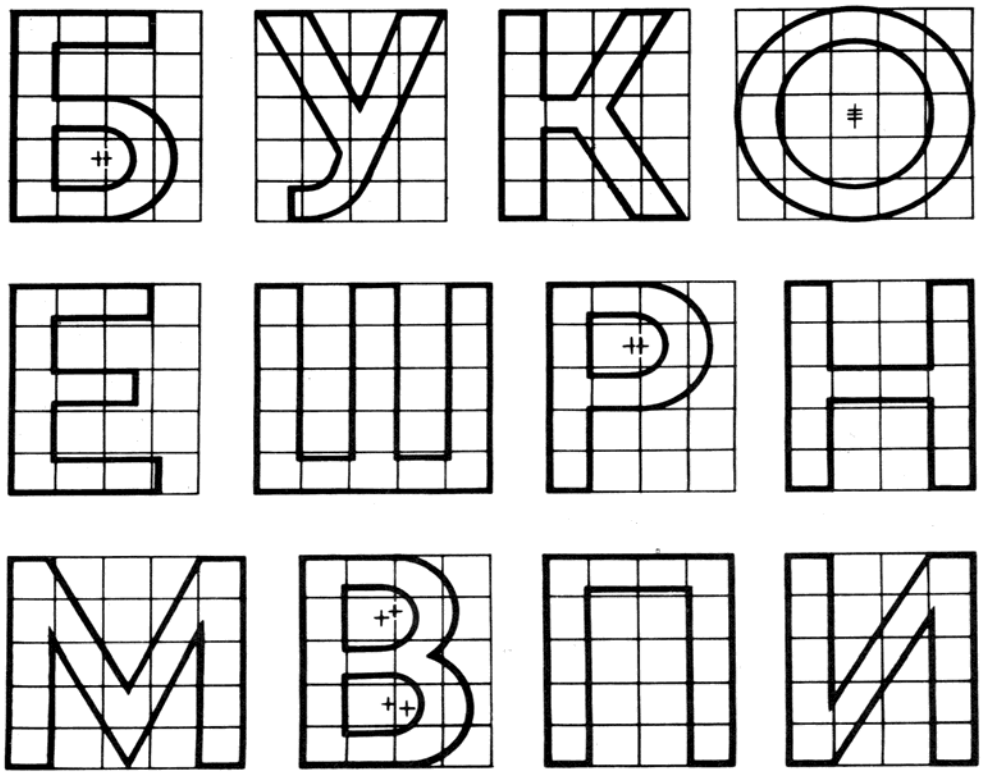


Рис. 42. Построение шрифта по модульной сетке

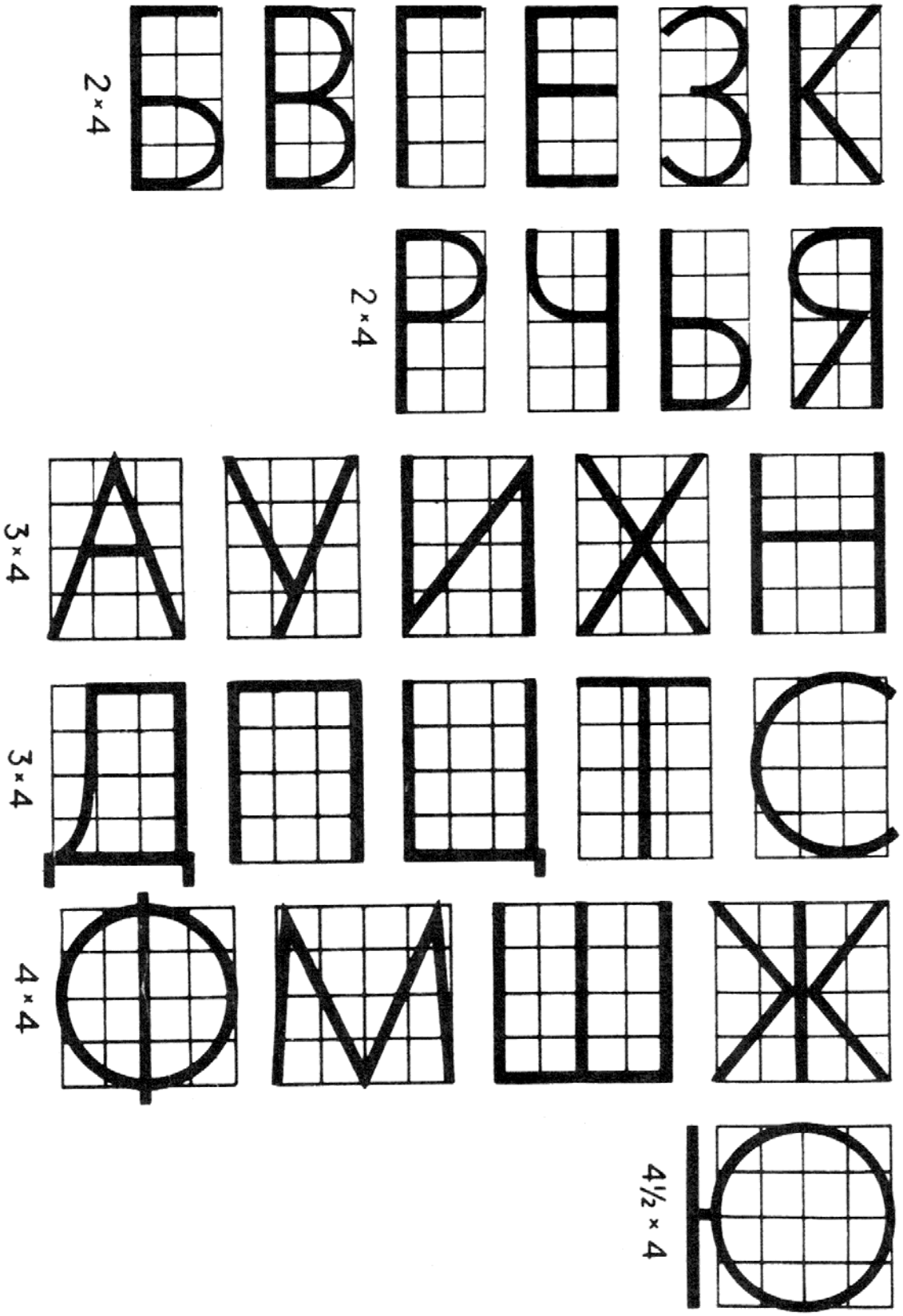
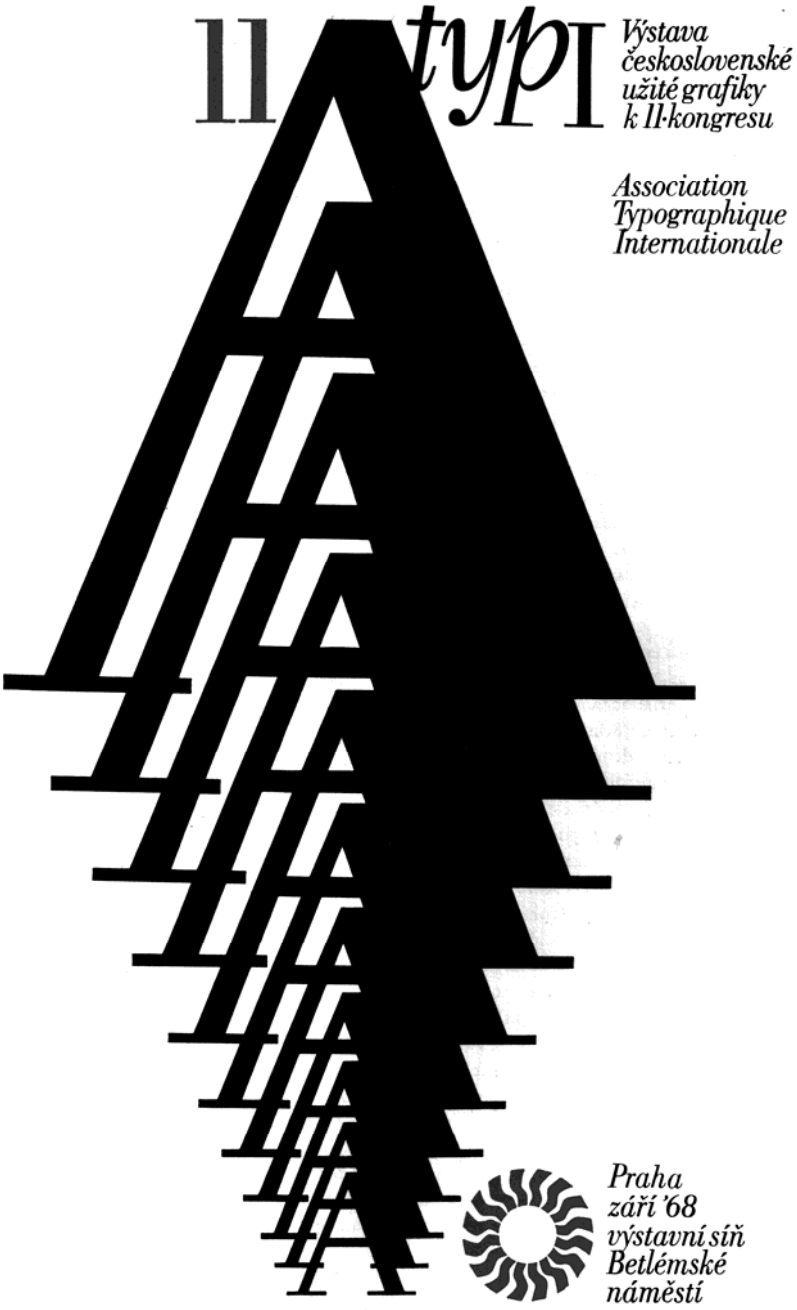


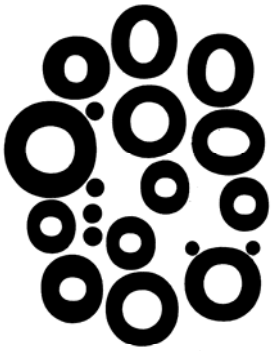
Рис. 43. Построение шрифта типа гротеска сверхсветлого очертания по модульной сетке

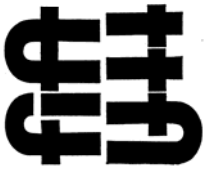
Рис. 44. Построение брускового шрифта

ПРИЛОЖЕНИЕ

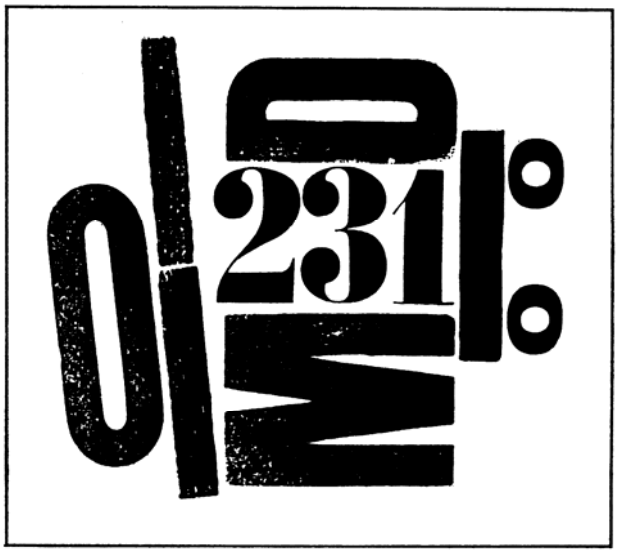
Примеры шрифтовых композиций

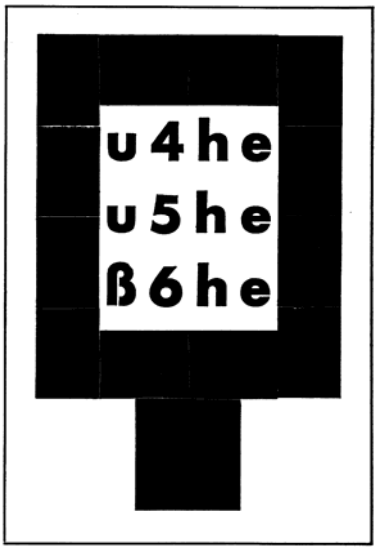


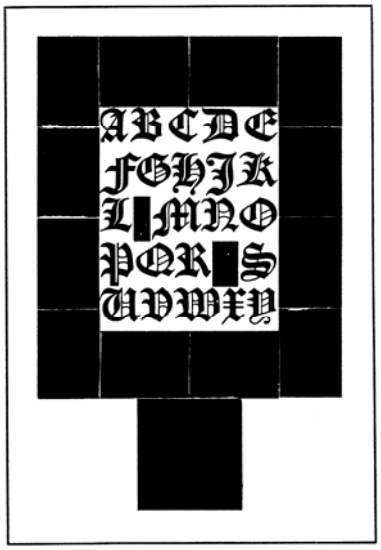


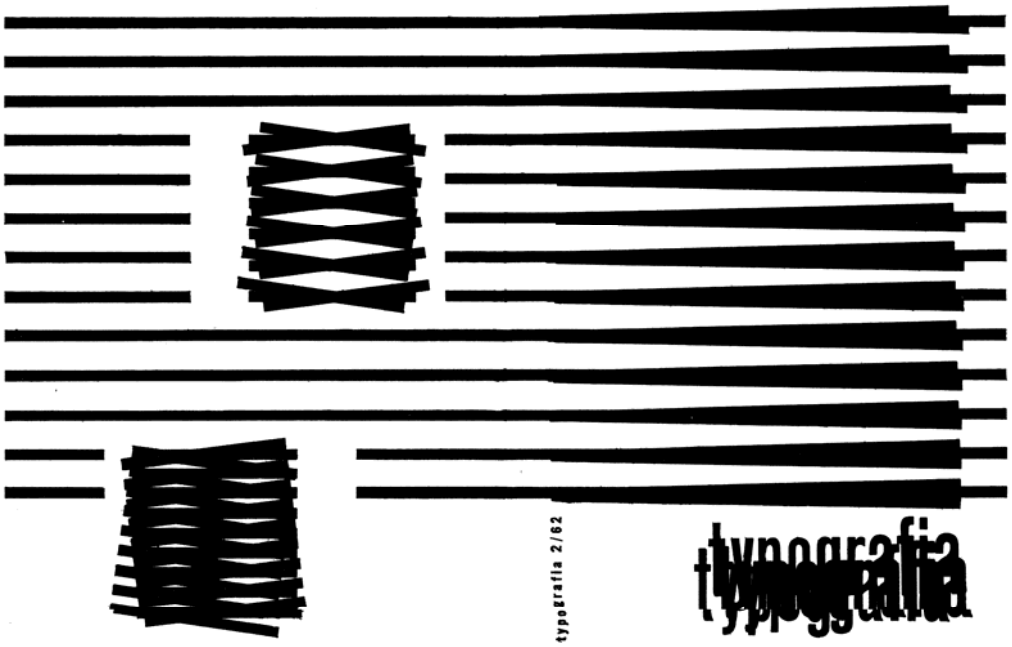


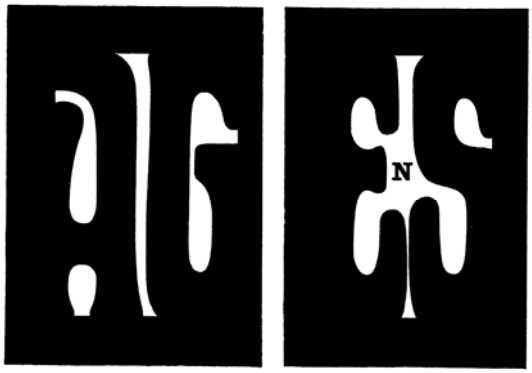
handpresse
josua reichert


231


u4he
u5he
ß6he


ABCDE
FGHIJK
LMNO
PQRS
TUVWXY

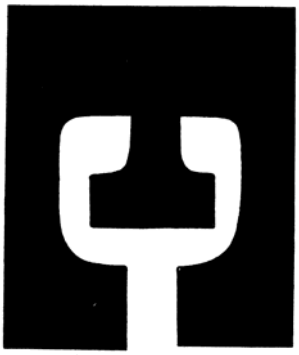

typografia 2/62
typografia



the inner

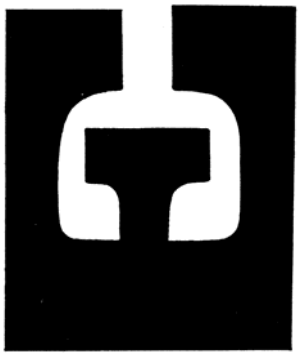
principle

les grandes

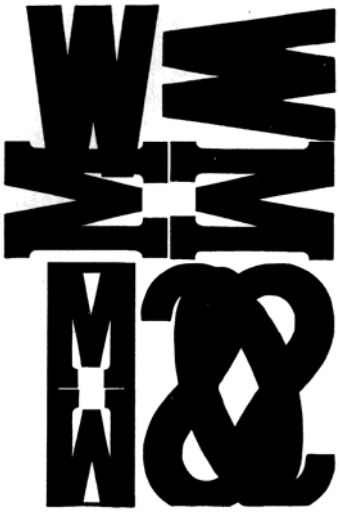


po

qu



s



Beiträge zur Grafik
und Buchgestaltung

ZENITH

Woche
des
Buches

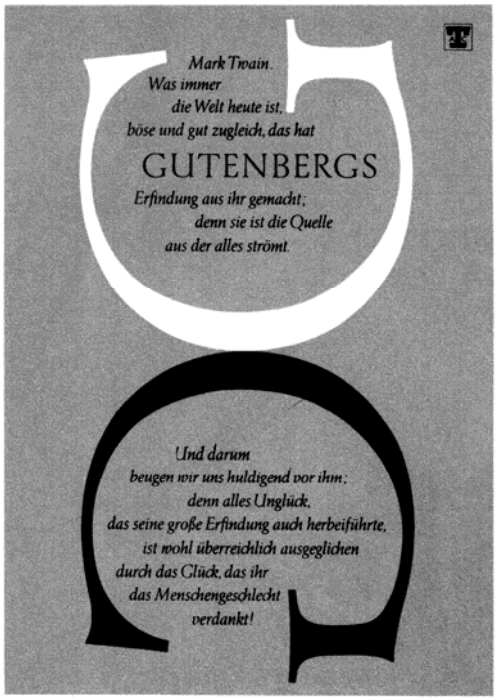
foto
studio

MODE
AKTUELL

Fischer & *Co.*

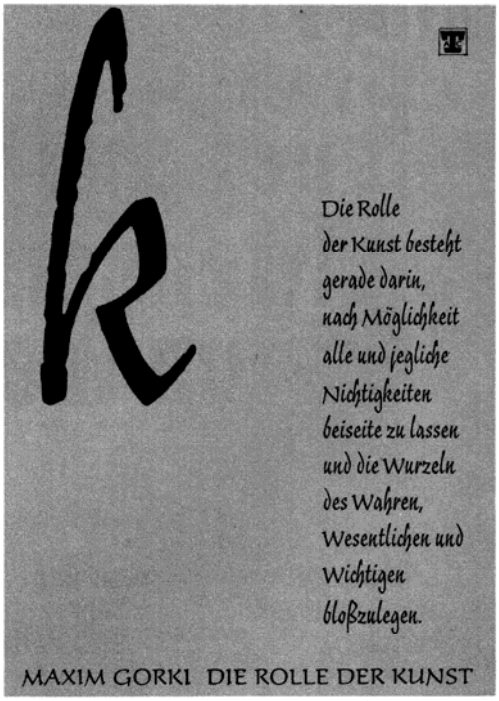
Ist es Charme? Ist es ausgesucht extravagante Kleidung? Was verleiht dieses geheimnisvoll-bezaubernde Etwas, das so leicht zu spüren und so schwer zu definieren ist? Es liegt bei Ihnen, meine Damen, mit Charme und geschmackvoller Kleidung Ihre persönliche Note zu prägen.

Fischer & Co. Das Spezialhaus für Damenkleidung · Stuttgart

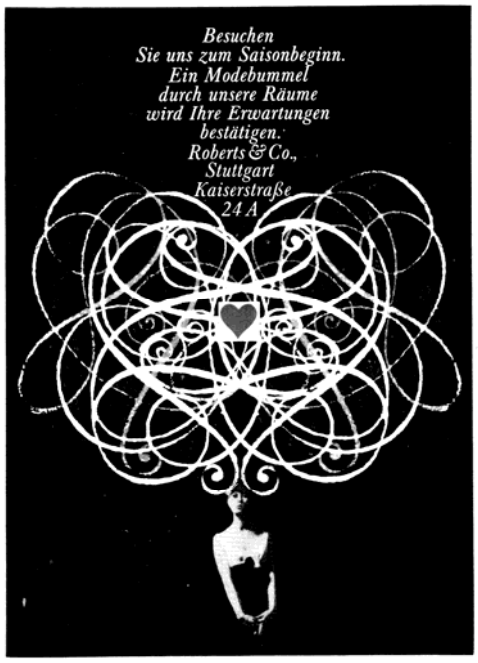

Mark Twain.
Was immer
die Welt heute ist,
böse und gut zugleich, das hat
GUTENBERGS
Erfindung aus ihr gemacht;
denn sie ist die Quelle
aus der alles strömt.
Und darum
beugen wir uns huldigend vor ihm;
denn alles Unglück,
das seine große Erfindung auch herbeiführte,
ist wohl überreichlich ausgeglichen
durch das Glück, das ihr
das Menschengeschlecht
verdankt!

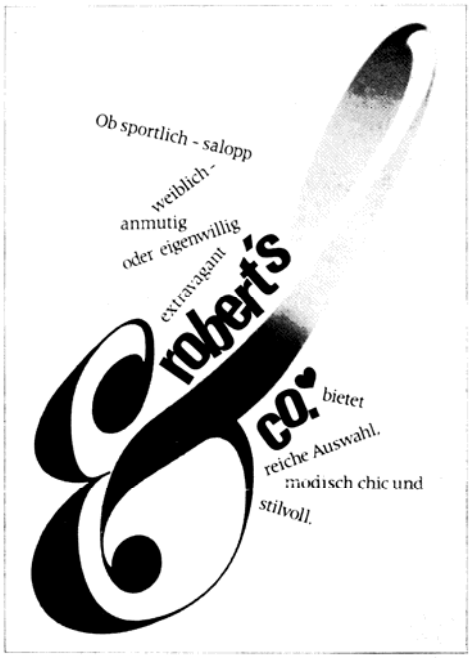
Honoré
de Balzac
Der Druck ist für
die Manuskripte,
was das Theater
für die Frauen ist;
er bringt
die Schönheiten
ebenso ans Licht
wie die Fehler –
er kann töten
und lebendig
machen
DRUCK

DIE KULTUR DER MENSCHHEIT BESITZT NICHTS EHRWÜRDIGERES ALS DAS BUCH,
NICHTS WUNDERBARERES UND NICHTS, DAS WICHTIGER WÄRE! G. HAUPTMANN
Gerhart
Hauptmann
Das Buch
enthält
die Vergangenheit
des Menschen,
seine Gegenwart
und Zukunft


Die Rolle
der Kunst besteht
gerade darin,
nach Möglichkeit
alle und jegliche
Nichtigkeiten
beiseite zu lassen
und die Wurzeln
des Wahren,
Wesentlichen und
Wichtigen
bloßzulegen.
MAXIM GORKI DIE ROLLE DER KUNST

FASHIONABLE


Besuchen
Sie uns zum Saisonbeginn.
Ein Modebummel
durch unsere Räume
wird Ihre Erwartungen
bestätigen.
Roberts & Co.,
Stuttgart
Kaiserstraße
24 A


Ob sportlich - salopp
weiblich -
anmutig
oder eigenwillig
extravagant
robert's
& co.
bietet
reiche Auswahl.
modisch chic und
stilvoll.

Johannes Gutenberg
abc
privilegie vnd freyheit/
Liberté Égalité Fraterr
Proletarier aller Länder
vereinigt euch
Menschenflug
im Weltall
1968
Erfinder
der Buchdruck-
kunst
Ehrung
zum
500.Todesjahr
Deutsche
Demokratische
Republik

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Макетирование и моделирование [Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям / Электрон. Текстовые данные. – Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет. Поволжский государственный технологический университет. ЭБС АСВ, 2011.-68с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22580. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.

2. Богомолов, И.И. Шрифтовая композиция: учебное пособие. – Пенза: ПГУАС, 2005. – 34с.: ил.

3. Проненко, Л.И. Каллиграфия для всех. – М.: Издательство «Книга», 1990. – 248с.: ил.

4. Смирнов, С.И. Шрифт и шрифтовой плакат. – Москва: «Плакат», 1977. – 144с.: ил

Учебное издание

Вечкасова Екатерина Николаевна

ШРИФТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Методические указания к курсовому проектированию
для направления подготовки 07.03.01 «Архитектура»

Под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. Ю.П. Скачкова

В авторской редакции
Верстка Т.Ю. Симутина

Подписано в печать 4.12.15. Формат 60x84/16.
Бумага офисная «Снегурочка». Печать на ризографе.
Усл.печ.л. 2,55. Уч.-изд.л. 2,75. Тираж 80 экз.
Заказ № 426.

Издательство ПГУАС.
440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 28