

Интернет-журнал «Мир науки» / World of Science. Pedagogy and psychology <https://mir-nauki.com>

2018, №2, Том 6 / 2018, No 2, Vol 6 <https://mir-nauki.com/issue-2-2018.html>

URL статьи: <https://mir-nauki.com/PDF/06PDMN218.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Свистюла Ю.Я., Коробко Ю.В. Развитие образного мышления у студентов художественно-графических факультетов в процессе занятий шрифтовой графикой // Интернет-журнал «Мир науки», 2018 №2, <https://mir-nauki.com/PDF/06PDMN218.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Svistyula Yu.Ya., Korobko Yu.V. (2018). Development of the image thinking among the students of the art and graphic faculties in the process of font graphics study. *World of Science. Pedagogy and psychology*, [online] 2(6). Available at: <https://mir-nauki.com/PDF/06PDMN218.pdf> (in Russian)

Данная статья является частью магистерского исследования автора

УДК 378

ГРНТИ 14.35.07

Свистюла Юлия Яковлевна

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар, Россия
Магистрант «Художественно-графического» факультета
E-mail: 12.s.m.1994@mail.ru

Коробко Юрий Владимирович

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар, Россия
Декан «Художественно-графического» факультета
Зав. кафедрой «Живописи и композиции» – председатель
Доктор педагогических наук, профессор
Почетный работник высшего профессионального образования РФ
Член Творческого союза художников России (ХГФ КубГУ, 1978)
E-mail: dean@art.kubsu.ru

**Развитие образного мышления
у студентов художественно-графических факультетов
в процессе занятий шрифтовой графикой**

Аннотация. В статье рассматриваются условия и методы эффективного формирования образного мышления у студентов художественно-графических факультетов в процессе творческой работы со шрифтом. Данная статья является частью магистерского исследования автора. Данная тема является актуальной на сегодняшний день, так как в задачи обучения студентов художественно-графических факультетов входит не только обучение педагогическому мастерству, но и подготовка художников-профессионалов, способных к самостоятельной творческой деятельности. Грамотная работа с различными шрифтами важна в работе дизайнера, в рекламе, а также в работе художника книги, а для этого необходимо гибкое мышление. Авторами дана краткая справка о видах шрифтов, их классификации и областях их использования. Также в статье подчеркнуты художественные достоинства и характеристики, присущие буквам и шрифтам. Основываясь на художественных свойствах шрифтов, авторы предлагают разработанный ими комплекс заданий, состоящий из пяти творческих упражнений, направленный на развитие у учащихся художественно-графических факультетов образного мышления и творческого восприятия явлений окружающего мира, а также чувство формы, стиля, ассоциативного мышления, преодоление стереотипности мышления. В процессе исследования авторы пытались создать условия, придающие процессу

обучения творческий характер. Выразительность работ оценивалась по таким критериям, как стереотипность, находка самостоятельных элементов, оригинальность образа и композиции. Также авторы стремились формировать у студентов навыки решения типичных задач в работе дизайнера, связанной с использованием шрифтов. Исследование проводилось в Кубанском Государственном Университете на третьем курсе художественно-графического факультета. Исследование проводилось как в головном вузе в городе Краснодаре, так и в его филиале в городе Новороссийске, и показало положительные результаты.

Ключевые слова: образное мышление; шрифт; буква; каллиграфия; дизайн; графика; творчество; ассоциация

Занятия шрифтовой графикой являются одним из наиболее важных в подготовке студентов художественно-графического факультета.

Любой дизайнерский проект содержит какую-либо информацию и требует использования различных шрифтов. Шрифты имеют свои стилистические особенности, и использование того или иного вида шрифта зависит от назначения конкретного дизайнерского проекта. Шрифт является полноправным графическим элементом.

Назначение информационного дизайна – помогать потребителю воспринимать и усваивать некую информацию. [1] Поэтому будущий дизайнер должен уметь грамотно обращаться со шрифтами. Это является незаменимым навыком для будущей дизайнерской деятельности, оно необходимо для художников рекламы, от которых зависит, как будут выглядеть наши города, а также для художников – оформителей книги. Для глубокого понимания основ построения букв, для грамотного использования и сочетания различных шрифтов в той или иной работе, нужно знать историю возникновения письменности и шрифтовой графики, национальных и мировых традициях в этой области, о путях развития этого вида графического искусства. Знание строения букв, особенностей зрительного восприятия человеком графической информации – неотъемлемая часть подготовки квалифицированного специалиста в области дизайна. [2]

Шрифт – это графическая форма знаков определенной системы письма. Рисунок шрифта претерпел различные изменения в течение всей своей истории. [3]

При обучении шрифтовой графике необходимо овладение специализированными терминами и понятиями, знание принципов классификации шрифтов, которые дают обобщающие ориентиры в работе с их многообразием. Классификацию целесообразно рассматривать с трех позиций – по значению, по выполняемой функции (назначению) и по начертанию. В алфавитах существует два вида букв, классифицируемых по их значению, – прописные (заглавные) и строчные. Шрифты по назначению имеют два вида – текстовые и акцидентные (нерядовые). Текстовые шрифты должны хорошо читаться, быть компактными и простыми. Акцидентные шрифты – это шрифты специального назначения, которые используются в полиграфической рекламе и имеют более крупный размер. Шрифты по начертанию делятся на вертикальные и наклонные. [4]

В зависимости от техники исполнения шрифта различают следующие его виды: рукописный, которым пишут тексты от руки, рисованный, при помощи которого рисуют надписи от руки кистью или другими инструментами; гравированный, применяемый при гравировании или высечении надписи на дереве, камне; наборный шрифт, в котором слова или строки текста составляются из отдельных литер ручным или механизированным способом и воспроизводятся при печати. [5]

Наборные шрифты называют типографскими. Термин «типографский шрифт» в связи с широким применением компьютерной технологии в современной полиграфической терминологии не применяется и заменен термином «печатный шрифт». [5]

Шрифт также является важнейшим компонентом книжного оформления. Искусство книги – это в значительной мере и искусство шрифта. Оформление текстов должно быть интересным и современным, читателю хочется избежать рутинности и монотонности. Шрифты должны быть стилистически согласованы и поддерживать друг друга. [6]

Хороший шрифт идеально сочетает максимальную общность стиля со свободным выражением графических особенностей каждой буквы. [7] В докомпьютерную эпоху на набор шрифтов налагалось множество ограничений. С появлением компьютера появилась и свобода, исчезли ограничения, но, вместе с тем, потеряны и ориентиры. Это становится серьёзным препятствием на пути профессионального становления, поскольку далеко не у всех начинающих художников и дизайнеров хватает вкуса и опыта, чтобы создавать профессионально состоятельные вещи. [1]

Кроме овладения знаниями, умениями и практическим опытом в данной области художественно-творческой деятельности, занятия шрифтовой графикой и каллиграфией также являются эффективным способом развития образного мышления и эмоционального восприятия явлений окружающей действительности. Смысл образного мышления состоит в создании художественного образа, а буквенные знаки способны вызывать при этом определенные изобразительные ассоциации.

В задачи обучения студентов художественно-графического факультета входит не только обучение педагогическому мастерству, но и подготовка художников-профессионалов, способных к самостоятельной творческой работе. Образное восприятие действительности в совокупности с мастерством – залог успешной творческой и педагогической деятельности.

Искусство графики предоставляет большое поле для творческой деятельности. Графика располагает довольно скупым набором приемов. Это точка, линия, пятно. Поэтому художник должен приходить к оригинальности замысла, использовать различные выразительные средства, находить интересные композиционные решения.

Теория и методика преподавания графических дисциплин постоянно развивается. Шрифт занимает особое место в графике. Без использования шрифтов немислима книжная графика и графический дизайн. [8]

Комплекс заданий, разработанных нами в ходе научно-методического исследования данных вопросов художественного образования, направлен на формирование у студентов художественно-графического факультета компонентов образного мышления, на развитие способностей создания художественного образа, формирование понимания стиля. Исследование проводилось в Кубанском Государственном Университете на третьем курсе художественно-графического факультета новороссийского филиала и головного вуза. В исследовании рассматривались вопросы образности и выразительности шрифтов и то, как занятия шрифтовой графикой влияют на развитие образного мышления у студентов.

Абстрактность и архитектурность характерны для современных шрифтов. Любая буква, воспринимаемая в контексте конкретного информационного и стилистического окружения, может вызывать определенные ассоциации. Каждая художественная структура, и буква в том числе, опирается на противоположности, например: спокойный – взволнованный, округлый – угловатый, большой – маленький, холодный – теплый, громкий – тихий и другие. Буква может быть большой или маленькой, широкой или узкой, стройной и одухотворенной, осанистой, симпатичной, деловой, благородной, отвратительной. [9]

Искусство шрифта, как и другие виды искусств, способно тонко чувствовать духовные устремления общества и передавать их своими, присущими только ему, средствами. Подтверждение этому можно найти в разных областях творческой деятельности мастеров искусств. [10]

В своей «Оде типографии» Пабло Неруда сравнивает букву Y с кубом, E – с лестницей, S – с движением талии прекрасной девушки, Z – напоминает ему зигзаг молнии, T – башню, I – похоже на одиноко стоящего человека, X – на человека с широко расставленными ногами и поднятыми вверх руками, R – в некоторых шрифтах напоминает человека с ногой, отставленной в сторону т. д. [9]

Одним из средств художественно-образной выразительности шрифта является ритм. Ритм шрифта создается пропорциональностью отдельных элементов букв. В число таких ритмических элементов входят: характер контура букв, отношение ширины букв к их высоте, размеры толщины штрихов, отношение соединительных штрихов к основным, характер засечек и других концевых элементов, размеров внутрибуквенных просветов и т. д. [11]

На этих качествах шрифта и основана система практических заданий, направленная на формирование у студентов художественно-графического факультета образного мышления. В процессе разработки заданий преследовались такие цели, как развитие у обучающихся способностей художественного восприятия, чувство формы, стиля, цвета, тона, ассоциативного мышления, образных представлений, реализация творческого потенциала, преодоление стереотипности мышления. В процессе исследования мы пытались создать условия, придающие процессу обучения творческий характер.

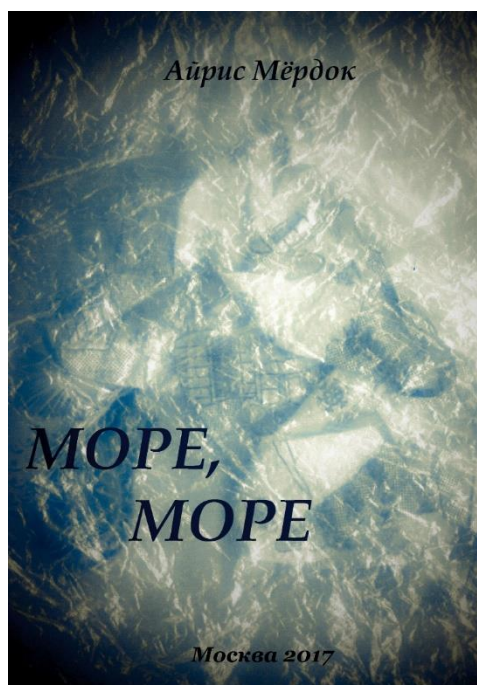
В систему разработанных нами практических заданий входит пять заданий:

- создание символических образов природных явлений и различных состояний средствами шрифтовой графики;
- создание художественного образа буквы с использованием элементов декора;
- создание заставки-фона для книги или журнала во взаимосвязи со шрифтом названия;
- создание страницы книги, органичная взаимосвязь текста и изображения (иллюстрации, заставки, концовки);
- создание страницы книги или журнала с выразительной композицией и взаимосвязью текста и заголовка.

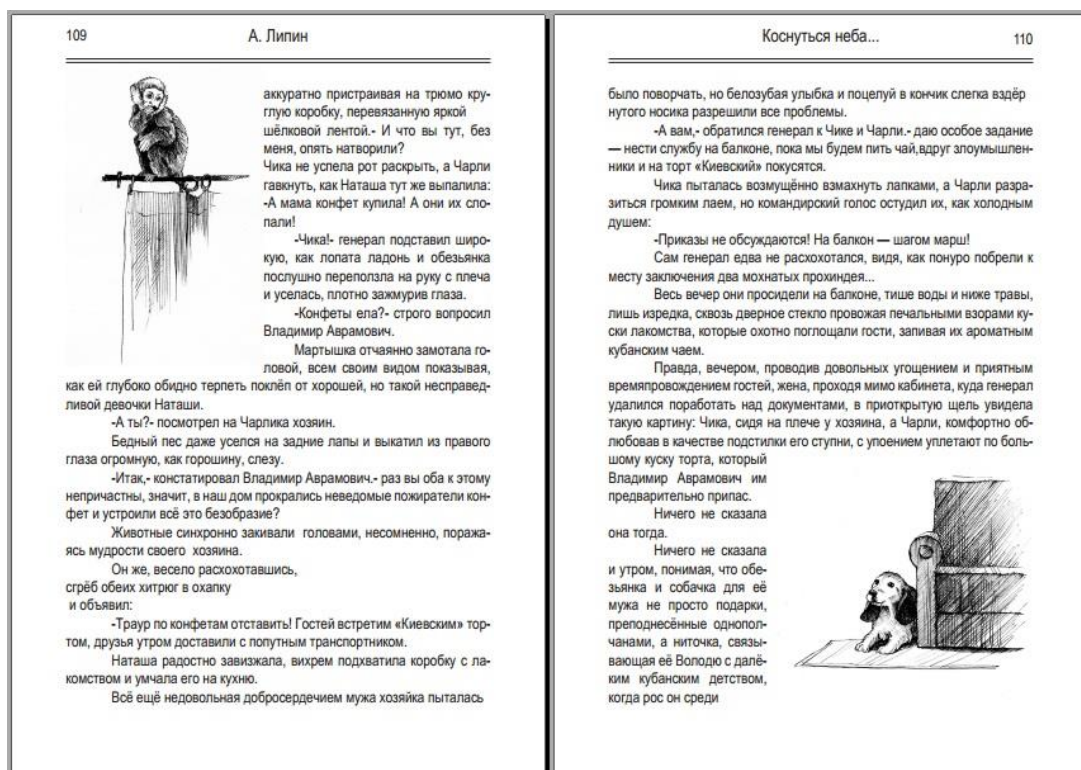
Примеры выполненных заданий можно увидеть на рисунках 1-3.

Рисунок 1. Ураган (учебная работа)

Рисунок 2. Создание заставки-фона для книги во взаимосвязи со шрифтом названия (учебная работа)

Рисунок 3. Создание страницы книги во взаимосвязи текста и изображения (учебная работа)

В процессе исследования осуществлялась апробация использования системы практических заданий в опытно-экспериментальной педагогической деятельности. Выполнены сбор и контекстная обработка изобразительного материала, составленного из образцов

выполнения предлагаемых практических заданий. Разработаны наглядные пособия и методические рекомендации к их выполнению.

Исследование проходило в три этапа. На первом этапе (2016-2017 гг.) было организовано научное наблюдение за педагогическим процессом обучения шрифтовой графике студентов-бакалавров с точки зрения планируемых задач исследования.

На втором этапе (2017 г.) была разработана теоретическая база решения проблемы исследования, собраны и обобщены теоретические приемы обучения шрифту. Разработана система практических заданий и методологических рекомендаций к ее выполнению. Разработаны критерии оценки качества студенческих работ. Собран наглядный материал по всему комплексу практических заданий.

На третьем, заключительном, этапе (2017 – начало 2018 гг.) экспериментальной работы мы оценивали эффективность разработанной нами системы практических заданий.

В ходе исследования мы стремились вызвать осознанную потребность студентов решать специальные вопросы, такие как: осмысленное изучение оригинала, изучение художественно-образной выразительности шрифта, осознание и передача собственного отношения к передаваемому шрифту, развитие технических навыков написания шрифта. Выразительность выполненных работ мы оценивали по следующим критериям: стереотипность, находка сугубо самостоятельных элементов, оригинальность образа и композиции. Кроме того, мы стремились формировать у студентов умение использовать типичные способы решения типичных задач практической деятельности дизайнера, связанной с использованием шрифтов.

Исследование показало существенное улучшение уровня подготовки студентов.

Формирование образного мышления у студентов художественно-графического факультета (в совокупности с профессиональным мастерством) является одной из главных задач обучения. Умение образно воспринимать окружающую действительность необходимо для успешной творческой работы любого художника.

Художественные открытия в искусстве основываются на поиске нового. В работе дизайнера или художника-оформителя необходимо гибкое мышление. В наши задачи входит научить студентов применять теоретические знания на практике, научить рисовать существующие и разрабатывать собственные шрифты, создавать графические произведения разной сложности. Особенностью практических заданий является их художественная направленность. В процессе выполнения заданий студенты много рисуют, пишут пером и тушью, работают в графических редакторах Photoshop и Corel Draw.

Обучение студентов художественно-графического факультета искусству шрифта должно быть глубоким и разносторонним и не сводиться лишь к привитию практических ремесленных навыков. Задания должны носить творческий характер, и только тогда обучение обеспечит формирование навыков, необходимых для успешной профессиональной художественной деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кирсанов Д.М. Веб-дизайн. – СПб: Символ-Плюс, 2006. – 92 с.
2. Вознесенская Т.В. Основы шрифтовой графики. [Электронный ресурс]: сайт. URL: https://abc.vvsu.ru/books/osn_cherch_graf/page0001.asp.
3. История русского шрифта. [Электронный ресурс]: сайт. – URL: <http://istorya.ru/forum/index.php?showtopic=2485>.
4. Гаврилко. Шрифтовая композиция. Шрифтовая композиция: учебно-методическое пособие. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2009. – 208 с.
5. Глуховцев В.А. Композиция книги. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2010. – 63 с.
6. Шрифт как основа графического дизайна. [Электронный ресурс]: сайт. – URL: <http://design-class.com.ua/blog/graficheskiy-dizayn/shrift-kak-osnova-graficheskogo-dizayna>.
7. Шрифт и текст. [Электронный ресурс]: сайт. URL: http://life-prog.ru/2_24628_shrift-i-tekst.html.
8. Тоотс В. Современный шрифт. – М.: Книга, 1966.
9. Таранов, Николай Николаевич. Теория и методика обучения шрифтам в системе развития творческих способностей студентов художественно-графических факультетов, тема диссертации и автореферата по ВАК 13.00.02. Москва.
10. Таранов Н.Н. Рукописный шрифт // Учебное пособие. Л.: Из-во при Львовском Госуниверситете, «Вища школа», 1986, – 158 с. (9,9 п.л.).
11. Проненко Л.И. Каллиграфия для всех. – М.: Изд. студии Артемия Лебедева, 2011.

Svistyula Yulia Yakovlevna

Kuban state university, Krasnodar, Russia
E-mail: 12.s.m.1994@mail.ru

Korobko Yuri Vladimirovich

Kuban state university, Krasnodar, Russia
E-mail: dean@art.kubsu.ru

Development of the image thinking among the students of the art and graphic faculties in the process of font graphics study

Abstract. The article considers the conditions and methods for the effective formation of image thinking among the students of the art and graphic faculties in the process of creative work with a font. This article is a part of the author's master's study. This topic is relevant up to today, since the tasks of teaching among the students of the art and graphic faculties include not only the pedagogical skill training, but also preparation of the professional painters, who are good at the independent creative activity. The trained work with different fonts is important in the designer's work and advertising, as well as in the work of the book artist, that requires flexible thinking. The authors give a brief account concerning the types of fonts, their classification and fields of their application. Also the article emphasizes the artistic merits and characteristics inherent in letters and fonts. Based on the artistic properties of the fonts, the authors propose a set of tasks developed by them, that consists of five creative exercises and is aimed at developing image thinking and creative perception of the outworld phenomena in the students of the art and graphic faculties, as well as a sense of form, style, associative thinking and overcoming stereotyped thinking. In the course of investigations the authors tried to create conditions that add a creative character to the learning process. The expressiveness of works was evaluated by such criteria as stereotype, finding of independent elements and originality of the image and composition. Also, the authors tended to form skills among the students in solving typical tasks in the designer's work related to the use of fonts. The research was conducted at the Kuban State University in the third year of the art and graphic faculty. The research was conducted both in the head-on university in the Krasnodar and in its branch in the Novorossiysk and showed the positive results.

Keywords: image thinking; font; decorative initial capital; letter; calligraphy; design; graphics; creativity; association