УДК 372.874

***Алексеева Е.Н.**, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры изобразительного и декоративного искусства ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова», Россия, Республика Крым, Симферополь, e-mail: voitenka@yandex.ru*

***Alekseeva E.N.**, candidate of art history, senior lecturer of the department of fine and decorative arts, state budgetary educational institution of higher education «Crimean engineering and pedagogical university named after Fevzi Yakubov», Russia, Republic of Crimea, Simferopol, e-mail: voitenka@yandex.ru*

***Таримова Ю.Э.,** преподаватель кафедры изобразительного и декоративного искусства ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова», Россия, Республика Крым, Симферополь, e-mail: artjuliaalt@gmail.com*

***Tarimova Y.E.,** lecturer of the department of fine and decorative arts, state budgetary educational institution of higher education of the republic of crimea «Crimean engineering and pedagogical university named after Fevzi Yakubov», Russia, Republic of Crimea, Simferopol, e-mail: artjuliaalt@gmail*

Методика выполнения творческих шрифтовых композиций: слово-образ, шрифтовой портрет
The technique of performing creative font compositions: word-image, font portrait

Аннотация. В статье анализируется совокупность приёмов, применяемых в процессе создания творческих шрифтовых композиций, основанных на использовании ассоциативных образных решений студентами творческих специальностей. Исследуются различные композиционные подходы, которые позволяют будущим дизайнерам и художникам экспериментировать с формами и стилями шрифтовых композиций, создавая уникальные и запоминающиеся авторские работы. Описывается процесс формирования творческих идей и способы их реализации в учебном процессе.

Ключевые слова: дизайн, композиция, шрифт, слово-образ, шрифтовой портрет, художественный образ, ассоциативный образ, эмоциональное восприятие, взаимодействие, методика.

Abstract. The article considers a set of techniques used in the process of creating creative font compositions based on the use of associative figurative solutions by students of creative specialties. The article analyzes various compositional approaches that allow future designers and artists to experiment with the shapes and styles of font compositions, creating unique and memorable author's works. The process of forming creative ideas and ways of their implementation in the educational process is described.

Keywords: design, composition, font, word-image, font portrait, artistic image, associative image, emotional perception, interaction, methodology.

Дисциплина «Шрифт» является базовой и необходимой частью освоения пропедевтической основы в области изобразительного и декоративного искусства, графического дизайна. Она способствует формированию профессиональной графической культуры, развитию творческого мышления, необходима для решения проектных задач и формирования практических навыков, используемых в профессиональной деятельности.

По мнению исследователей Ю. Сюй, О.В. Поляковой, П.Ф. Мулонова, Г.А. Корытова выделяются следующие аспекты, необходимые для изучения дисциплины «Шрифт»: история появления шрифтов и их эволюция, шрифтовые гарнитуры, начертание (каллиграфия) и смысловая нагрузка. Понимание целей и задач дисциплины позволяет обеспечить развитие творческих способностей обучающихся, их профессиональных навыков, повышение уровня подготовки будущих художников и дизайнеров, стимулировать их систематическую и самостоятельную работу.

Изучение данной дисциплины направлено на ознакомление с историей развития письменности, творческих методов создания различных видов акцидентных гарнитур, шрифтовых композиций, а также выработке практических навыков в области каллиграфии. Также образовательная программа способствует приобретению специальных теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для разработки шрифтов, применяемых в различных видах полиграфической продукции, наружной рекламе и элементах визуальной коммуникации. В процессе выполнения практических заданий решаются такие задачи как создание художественно-образного решения шрифтовой композиции, выразительное графическое решение, единство смыслового и художественного воплощения.

Работа над созданием шрифтовой композиции способствует закреплению теоретических знаний по предметам «Основы композиции» и «Пропедевтика», позволяет на практике применять основные средства гармонизации формы. Тематика творческих работ направлена на изучение влияния шрифтового блока на организацию пространства листа, выстраивания чёткой ритмической структуры. Практические задания по дисциплине «Шрифт» вырабатывают у студента гармоничное видение композиционного решения, позволяют грамотно организовать плоскость, прочувствовать масштабность и пропорции каждого элемента.

Культура применения шрифтовых композиций направлена на развитие графического и образного решения, позволяет воспринимать и использовать шрифтовые блоки в качестве важных элементов в различных видах акциденции. Основная функция шрифтовой композиции – не только доносить информационную составляющую, но и передавать настроение, эмоциональную составляющую текста, вызывать ответную реакцию. Акциденция в типографике является наиболее действенным приёмом для достижения этих задач.

В современном дизайне шрифтовая композиция является одним из важных элементов, определяющих визуальное восприятие текста. Грамотное

сочетание изображения и текста, передача настроения, стиля, образа, делает её привлекательной и запоминающейся. Через визуальные образы воспринимается заложенная в композиции информация, а шрифтовые композиции, выполненные с применением средств гармонизации формы, не теряют своей актуальности [6, с. 265].

Выполнение заданий с использованием шрифтов требуют от обучающихся творческого подхода, направленного на создание художественного образа и формирование ассоциативных рядов между смыслом используемого текста и визуальной формой изображения [3, с. 6]. Универсальным способом визуализации содержания для современных дизайнеров стала типографика. В шрифтовых композициях, кроме фонетического значения букв, используется их визуальные характеристики: открытость и замкнутость форм, округлость и острота, статика, динамика, ритм, фактура. Необходимым художественным образам и идеям находят ассоциативные соответствия в графике букв. Используя метафоры и сравнения, авторы минимальными средствами иллюстрируют сложные понятия. При этом произведения получают вневременную и вненациональною универсальность, которая одинаково воспринимается пользователями разных стран.

Для эффективного развития творческих способностей обучающихся важно разработать задания по созданию шрифтовых композиций, которые способствуют формированию аналитического мышления. Кроме того, проведение совместного обсуждения эскизов позволит правильно организовать проектную деятельность. Стоит уделить внимание и созданию проблемных ситуаций при выборе объекта, предоставить свободу выражения и возможность совместного поиска решений [5, с. 56].

Для развития творческих способностей студентов в процессе обучения используют различные методики. Одной из самых популярных – мозговой штурм, который позволяет генерировать идеи в непринужденной обстановке. Участники предлагают свои концепции, не боясь критики, что способствует развитию креативного мышления, умению находить нестандартные варианты решения, работать в команде.

Еще один эффективный метод – это эвристическая беседа. Она предполагает диалог между преподавателем и студентами, направленный на выявление новых смысловых значений и визуальных образов. Преподаватель задает наводящие вопросы, которые помогают студентам самостоятельно прийти к итоговому эскизу. Этот метод способствует развитию аналитических и логических навыков, стимулирует критическое мышление.

Исследовательская работа является важным элементом образовательного процесса, направленным на развитие творческих способностей. Студенты проводят самостоятельные исследования, анализируют данные, формулируют гипотезы и проверяют их на практике. Используются другие методики – метод проектов, ментальные карты и др. Эти

методы способствуют формированию у студентов умения работать в команде, принимать нестандартные решения и приходить и нужному результату.

Задание «Разработка шрифтовой композиции слово-образ» ставит целью выявить роль ассоциаций в образном решении шрифта в зависимости от смыслового значения слова. Слово-образ – это облечение слова в зримую форму, где слова изображают то, что они означают [4, с. 19]. Данное упражнение позволит графически выразить связь между зрительным образом надписи и ее значением. Так, при взгляде на шрифтовую композицию, сразу должен возникнуть правильный образ [1, с. 29]. В учебных работах студентов (рис. 1-4[18]) для достижения композиционной целостности формы, элементы букв изменяются в соответствии с авторской интерпретацией при создании художественного образа в шрифтовой композиции.

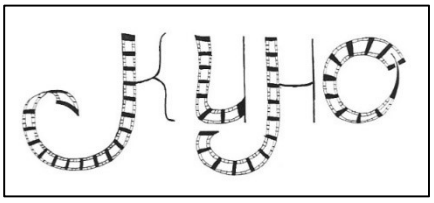

Рис. 1. Слепогина В.Г. Шрифтовая композиция слово-образ «Кино». 2020 г. 21х30 см. Руководитель: Е.Н. Алексеева

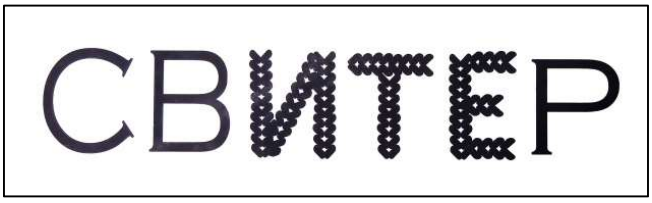

Рис. 2. Дудко И.Р. Шрифтовая композиция слово-образ «Свитер». 2020 г. 21х30 см. Руководитель: Е.Н. Алексеева

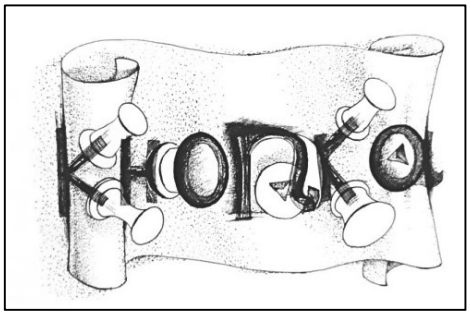

Рис. 3. Даимова Э.Э. Шрифтовая композиция слово-образ «Кнопка». 2020 г. 21х30 см. Руководитель: Е.Н. Алексеева

Рис. 4. Опря Ю.О. Шрифтовая композиция слово-образ «Строй сити». 2020 г. 21х30 см. Руководитель: Е.Н. Алексеева

Еще одно задание – «Разработка шрифтового портрета» – направлено на создание единства изобразительно-смыслового образа шрифта и изображения. В процессе работы студентам необходимо подобрать фотографию человека, продумать композицию и составить портрет из шрифтовых гарнитур (рис. 5-7).

В процессе выполнения практических заданий по дисциплине «Шрифт» необходимо использовать различные приёмы, позволяющие создать творческие композиции, отвечающие профессиональным требованиям, предъявляемым к художникам и дизайнерам. Часто используемый –

[18] Рис. 1-13. Фото автора статьи.

применение графических элементов в типографике, когда изобразительный элемент включается в текстовый блок. При таком решении шрифтовой композиции важно определить необходимую толщину штрихов в используемой гарнитуре. Если штрихи и засечки будут очень тонкими, графические элементы сольются с буквами и их невозможно будет визуально воспринимать. Важное место в данном приёме имеет размер кегля, он должен быть достаточно крупный, т.к. на мелких буквенных знаках графические элементы невозможно будет увидеть.

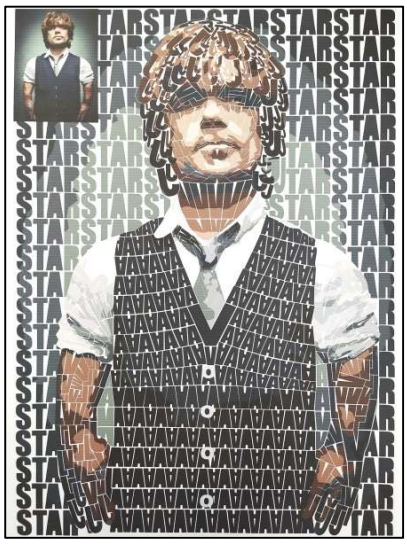

Рис. 5. Древетняк А.В. Шрифтовой портрет «Питер Динклэйдж». 2020 г. 30х42 см. Руководитель: Е.Н. Алексеева

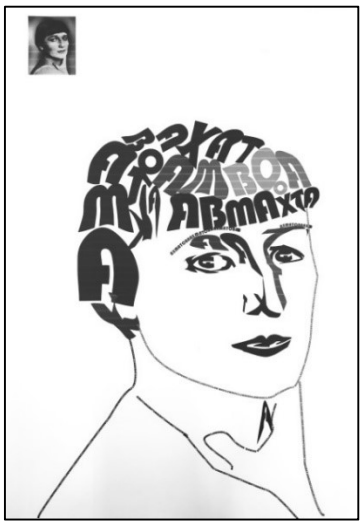

Рис. 6. Калачева О.П. Шрифтовой портрет «Анна Ахматова». 2020 г. 30х42 см. Руководитель: Е.Н. Алексеева

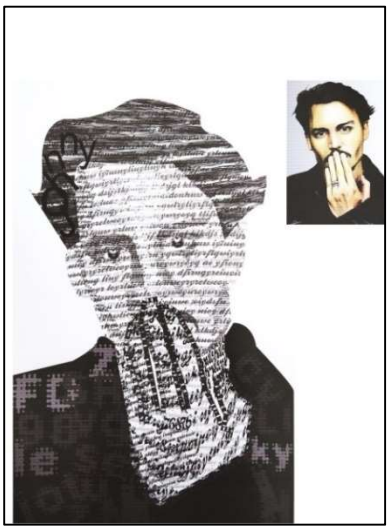

Рис. 7. Эмиралиева А.В. Шрифтовой портрет «Джонни Депп». 2020 г. 30х42 см. Руководитель: Е.Н. Алексеева

При создании шрифтовых постеров и поиска художественно-образного решения слова-образа используется приём встык или внахлёст, который позволяет в экспрессивной визуальной форме передать напряжение и динамику, позволяя таким способом наполнить шрифтовую композицию ярким эмоциональным зарядом. Если используемые в композиции элементы расположены далеко друг от друга, между ними не образуется взаимосвязь из-за большого количества свободного пространства. Не организованное пятно в выбранном формате и разряженная композиция создаёт ощущение пустоты и воздушности. Когда шрифтовые элементы расположены близко друг к другу или даже внахлёст, создаётся ассоциативное впечатление напряжения и даже некоторой агрессивности. Необходимо отметить, что при использовании данного приёма шрифтовая композиция выглядит динамично и контрастно.

Часто применяемым методом проектирования акцидентного шрифта, логотипа и «слова-образа» является искажение слов или отдельных букв (рис. 8-10). Это позволяет создать графические доминанты в шрифтовой композиции, чётко выражающие значение шрифтового ряда. Искажение букв должно быть при этом эмоционально соответствующим задуманной метафоре и подчёркивать художественно-образный строй шрифтовой композиции.

В процессе творческого поиска авторы часто меняют ширину и высоту букв, сжимают и расширяют их, создавая ощущение движения и динамики. Однако не все шрифтовые гарнитуры подходят для такого творческого эксперимента. В результате изменения пропорций буквы она может выглядеть дисгармонично и вызывать негативные ощущения у зрителя. В данном случае необходимо соблюдать чёткий баланс между необходимостью искажения для создания выразительного образа и сохранения пропорциональной гармонии и выразительности гарнитуры шрифта. Допускается искажение пропорций, если это необходимо для выражения основного замысла и реализации задуманной идеи.

Рис. 8. Бахтызова Е.В. Шрифтовая композиция слово-образ «Варенье». 2020 г. 21х30 см Руководитель: Е.Н. Алексеева

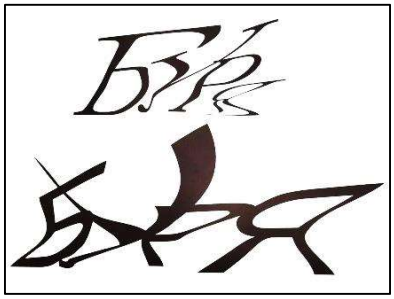

Рис. 9. Бахтызова Е.В. Шрифтовая композиця слово-образ «Буря». 2020 г. 21х30 см. Руководитель: Е.Н. Алексеева

Рис. 10. Абсеметова Ф.А. Шрифтовая композиция слово-образ «Крюк». 2020 г. 21х30 см. Руководитель: Е.Н. Алексеева

Необходимо отметить, что существует ряд правил шрифтового оформления для создания визуально привлекательного текста. Шрифты при этом должны быть выбраны с учетом контекста и практики использования: рекламные плакаты, логотипы и т.д. В творческой работе необходимо подбирать оптимальное цветовое решение фона и текста. Для достижения этой цели используются различные начертания букв, что позволит достичь акцентирования в шрифтовой композиции [2, с. 194].

Процесс работы над заданием ускоряют также за счёт готовых компьютерных шрифтовых гарнитур. Они предоставляют широкий выбор стилей, позволяя подобрать нужный формат текста, заголовков, логотипов и других элементов дизайна. Кроме того, такие гарнитуры часто включают адаптированные языковые наборы. Среди программ, обладающих подобными заложенными наборами шрифтов, наибольшей популярностью пользуются такие графические редакторы, как Adobe Photoshop, CorelDRAW, Affinity Designer и Illustrator.

При проектировании «шрифтового портрета» и «слова-образа» этапы разработки шрифтовой композиции будут следующие:

1. ***Определение идеи и концепции***. На этом этапе необходимо разработать несколько вариантов решения темы. Наиболее эффективным методом является составление ассоциативной карты, которая позволяет

наиболее полно выстроить ряд образов, направленных на художественную визуализацию темы. Этот приём позволяет студентам логично выстроить идею и креативно решить поставленную задачу.

2. ***Выбор шрифта***. Подбор шрифтовой гарнитуры, размера, начертания, цвета – важный этап работы в задании. Это может быть один шрифт или комбинация нескольких гарнитур. При выборе шрифта нужно учитывать его читаемость, эстетичность и соответствие идее композиции.

3. ***Детализация.*** Добавление тени, градиента, текстур и других элементов, позволят сделать работу более выразительной.

4. ***Композиционное решение***. Правильное размещение штифтовой композиции в формате листа и применение средств гармонизации формы позволяет создать гармоничную и выразительную работу, которая будет привлекать внимание и вызывать эмоциональный отклик у зрителя.

5. ***Финальная обработка.*** Этап включает в себя оптимизацию размеров, цветов и стилей шрифта, а также добавление других элементов, таких как рамки, фоны и т.д.

6. ***Презентация.*** Готовая работа может быть представлена на экране, распечатана на бумаге или другом носителе.

Таким образом, на каждом этапе разработки творческой композиции важно четко сформулировать идею, записать ее и выполнить эскизы. Это поможет лучше представить задуманное и воплотить его в графической форме. В таких заданиях как «слово-образ» и «шрифтовой портрет» требуются не только технические навыки, но и понимание их смысловой нагрузки. Важным фактором является применение средств гармонизации формы, формирование различных ассоциативных образов, соответствие смысла и визуальной формы изображения.

Для достижения положительного результата у студентов необходимо развивать художественно-образное мышление по средствам вышеописанных методик, таких как мозговой штурм, ассоциативная карта, эвристическая беседа, исследовательская работа. Это позволит за короткий срок выполнить серию поисков, в которых применяются различные творческие приёмы, позволяющие создать выразительную шрифтовую композицию. Придерживаясь определенных методик обучения, преподаватель способствует раскрытию творческого потенциала студента, а соблюдение последовательности позволит добиться поставленных целей.

Литература

1. Аверина Т. А. Рукописные шрифты: сборник учебно-методических материалов для направления подготовки 54.03.01 «Дизайн», направленность (профиль) образовательной программы «Графический дизайн» / Т. А. Аверина ; Амурский государственный университет. – Текст : электронный. – Благовещенск: Издательство Амурского государственного университета, 2017. – 34 с. –

URL: https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8409.pdf (дата обращения: 23.01.2025).

2. Бакеева Д. А. Визуализация в постмодернистской рекламе: изображение, цвет, шрифт как ее составляющие / Д. А. Бакеева. – Текст : электронный // Инженерные технологии и системы. – Саранск, 2011. – № 1. – С. 191-194. – URL: https://vestnik.mrsu.ru/content/pdf/11-1.pdf (дата обращения: 28.01.2025).

3. Беседина И. В. Шрифты как возможность активизации фантазии, художественных умений, воображения / И. В. Беседина, Д. С. Антонова, А. М. Тименкова. – Текст : электронный // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. – Астрахань, 2016. – № 1-2 (15-16). – С. 5-9. – URL: https://reader.lanbook.com/journalArticle/382737 (дата обращения: 28.01.2025).

4. Максименко А. Е. Теоретические и практические основы в графической подготовке будущих дизайнеров: искусство шрифта и проектирование: методическое пособие / А .Е. Максименко. – Текст : электронный. – Ялта : РИО, 2015. – 65 с. – URL: https://gpa.cfuv.ru/attachments/article/3566/Искусство%20шрифта%20и%20Проектирование.%20Методическое%20пособие.%20Максименко%20А.Е..pdf (дата обращения: 23.01.2025).

5. Мулонов П. Ф. Методика обучения графическому дизайну (шрифтоведение) / П. Ф. Мулонов, Г. А. Корытов. – Текст : электронный // Вестник Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова. Образование. Личность. Общество. – Улан-Удэ, 2015. – № 4. – С 54-57. – EDN: WFBTJN. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-obucheniya-graficheskomu-dizaynu-shriftovedenie/viewer (дата обращения: 23.01.2025).

6. Сюй, Ю. Шрифт как средство визуализации вербальной информации / Ю. Сюй, О. В. Полякова. – Текст : электронный // Университетский научный журнал. – Санкт-Петербург, 2020. – № 57. – С. 261-266. – DOI 10.25807/PBH.22225064.2020.57.261.266 – EDN: LSOEQU. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_44158803_79225900.pdf (дата обращения: 28.01.2025).

References

1. Averina T. A. Rukopisny`e shrifty`: sbornik uchebno-metodicheskix materialov dlya napravleniya podgotovki 54.03.01 «Dizajn», napravlennost` (profil`) obrazovatel`noj programmy` «Graficheskij dizajn» / T. A. Averina ; Amurskij gosudarstvenny`j universitet. – Tekst : e`lektronny`j. – Blagoveshhensk: Izdatel`stvo Amurskogo gosudarstvennogo universiteta, 2017. – 34 s. – URL: https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8409.pdf (data obrashheniya: 23.01.2025).

2. Bakeeva D. A. Vizualizaciya v postmodernistskoj reklame: izobrazhenie, czvet, shrift kak ee sostavlyayushhie / D. A. Bakeeva. – Tekst : e`lektronny`j //

Inzhenerny`e texnologii i sistemy`. – Saransk, 2011. – № 1. – S. 191-194. – URL: https://vestnik.mrsu.ru/content/pdf/11-1.pdf (data obrashheniya: 28.01.2025).

3. Besedina I. V. Shrifty` kak vozmozhnost` aktivizacii fantazii, xudozhestvenny`x umenij, voobrazheniya / I. V. Besedina, D. S. Antonova, A. M. Timenkova. – Tekst : e`lektronny`j // Inzhenerno-stroitel`ny`j vestnik Prikaspiya. – Astraxan`, 2016. – № 1-2 (15-16). – S. 5-9. – URL: https://reader.lanbook.com/journalArticle/382737 (data obrashheniya: 28.01.2025).

4. Maksimenko A. E. Teoreticheskie i prakticheskie osnovy` v graficheskoj podgotovke budushhix dizajnerov: iskusstvo shrifta i proektirovanie: metodicheskoe posobie / A .E. Maksimenko. – Tekst : e`lektronny`j. – Yalta : RIO, 2015. – 65 s. – URL: https://gpa.cfuv.ru/attachments/article/3566/Iskusstvo%20shrifta%20i%20Proektirovanie.%20Metodicheskoe%20posobie.%20Maksimenko%20A.E.pdf (data obrashheniya: 23.01.2025).

5. Mulonov P. F. Metodika obucheniya graficheskomu dizajnu (shriftovedenie) / P. F. Mulonov, G. A. Kory`tov. – Tekst : e`lektronny`j // Vestnik Buryatskij gosudarstvenny`j universitet im. Dorzhi Banzarova. Obrazovanie. Lichnost`. Obshhestvo. – Ulan-Ude`, 2015. – № 4. – S 54-57. – EDN: WFBTJN. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-obucheniya-graficheskomu-dizaynu-shriftovedenie/viewer (data obrashheniya: 23.01.2025).

Syuj, Yu. Shrift kak sredstvo vizualizacii verbal`noj informacii / Yu. Syuj, O. V. Polyakova. – Tekst : e`lektronny`j // Universitetskij nauchny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2020. – № 57. – S. 261-266. – DOI 10.25807/PBH.22225064.2020.57.261.266 – EDN: LSOEQU. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_44158803_79225900.pdf (data obrashheniya: 28.01.2025).