

РАЗВИТИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ЧЕРЧЕНИЯ. КУЛЬТУРА ШРИФТА

Сомов В.В.

*«Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж»,
Санкт-Петербург, e-mail: p20@spask.ru*

Статья посвящена исследованию влияния шрифтовой графики на развитие творческого мышления и креативности школьников, а также значения навыков в данной области на профессиональный выбор после окончания средней школы. Рассмотрен шрифт как отражение культурного наследия народа и как средство эстетического и художественного оформления. Цель исследования состояла в теоретическом обосновании и экспериментальной проверке методов и средств в области изучения шрифтовой графики. Использовались учебные программы, методические пособия, школьные работы учеников, наборы шрифтов и графические композиции. Рассматривался аспект формирования визуальной культуры на уроках изобразительного искусства и черчения при изучении искусства шрифта. В ходе исследования проводились эксперименты, включающие разработку и внедрение учебных проектов, анкетирование учителей и учеников, а также анализ успеваемости и качества выполненных работ. Полученные результаты показали, что использование шрифтовой графики способствует развитию графической культуры, эстетического восприятия и творческих способностей учащихся. На основании наблюдений акцентировано внимание на проблемах обучения шрифту. Особое внимание уделено необходимости внедрения систематизированного подхода в преподавании шрифтов и интеграции проектной деятельности для повышения мотивации школьников.

Ключевые слова: шрифт, графика, графическая культура, каллиграфия, черчение

THE DEVELOPMENT OF GRAPHIC SKILLS IN ART AND DRAWING LESSONS. FONT CULTURE

Somov V.V.

*Saint Petersburg Architectural and Construction College,
Saint Petersburg, e-mail: p20@spask.ru*

The article is devoted to the study of the influence of font graphics on the development of creative thinking and creativity of schoolchildren, as well as the importance of skills in this field for professional choice after graduating from high school. The font is considered as a reflection of the cultural heritage of the people and as a means of aesthetic and artistic design. The purpose of the study was to theoretically substantiate and experimentally verify methods and tools in the field of studying font graphics. Educational programs, teaching aids, school work of students, sets of fonts and graphic compositions were used. The aspect of the formation of visual culture in the lessons of fine arts and drawing in the study of font art was considered. During the research, experiments were conducted, including the development and implementation of educational projects, questionnaires of teachers and students, as well as an analysis of academic performance and the quality of work performed. The results showed that the use of font graphics contributes to the development of graphic culture, aesthetic perception and creative abilities of students. Based on the observations, attention is focused on the problems of teaching typeface. Special attention is paid to the need to introduce a systematic approach in teaching fonts and the integration of project activities to increase the motivation of students.

Keywords: font, graphics, graphic culture, calligraphy, drafting

Введение

Шрифтовая графика – важный инструмент графического дизайна, активно применяемый в различных сферах – от разработки бренд-стиля до наружной рекламы, печатной продукции, оформления упаковки, компьютерного дизайна и прочего. Шрифт отчасти отражает культурное наследие нации и служит важным элементом визуального искусства и арт-дизайна.

В статье рассматривался аспект развития визуальной культуры на уроках изобразительного искусства и черчения при освоении искусства шрифта в рамках школьной программы по предмету.

Цель данной работы состояла в научном обосновании и практическом испытании методик и инструментов шрифтового дизайна, способствующих развитию творческих способностей и креативного мышления учащихся школ.

Материалы и методы исследования

Данное исследование проводилось в ГБОУ «Гимназия № 73» («Ломоносовская гимназия») в период с 2019 по 2020 год. В работе применялись методики: словесно-иллюстративный метод, работа в парах. В качестве материалов использовались учебные программы по изобразительному

искусству и черчению для средней школы, методические пособия и учебники, посвященные искусству шрифта и графическому дизайну, примеры школьных работ учеников, выполненных в рамках уроков по шрифтовой графике, а также наборы шрифтов и образцы графических композиций, используемые в учебном процессе. Использовались методы:

1. Анализ литературы с целью изучения существующих публикаций по теме шрифтовой графики, ее роли в развитии творческих способностей и визуальной культуры школьников.

2. Наблюдение за процессом обучения школьников искусству шрифта, а также анкетирование учителей и учеников для выявления уровня графической культуры.

3. Организация экспериментальных уроков, направленных на развитие навыков шрифтовой графики у школьников, с последующим анализом результатов.

4. Разработка и внедрение учебных проектов, связанных с созданием плакатов, логотипов и других графических композиций, для стимулирования интереса и повышения мотивации обучающихся.

5. Для оценки результатов проводился анализ успеваемости учеников, качества выполненных работ и изменения отношения к шрифтовой графике после проведения экспериментальных уроков.

Такой подход позволил исследовать влияние шрифтовой графики на развитие творческих способностей и визуальной культуры школьников, а также выявить эффективные методики обучения данному виду искусства.

Результаты исследования и их обсуждение

В данном исследовании представлены результаты экспериментальной проверки методов и средств шрифтовой графики, которые использовались для развития творческого мышления и креативности школьников. Обсуждаются аспекты формирования визуальной культуры на уроках изобразительного искусства и черчения, их значимости для получения каллиграфических навыков на начальных этапах обучения в школе.

Формирование каллиграфических навыков

Д.В. Борисов в своей работе «Методика преподавания предмета «Шрифты и алфавиты» на примере выполнения каллиграфической надписи и композиции из букв антиквы» указывает, что термин «шрифтовая графика» включает два компонента: шрифт и графику. Понятие «шрифт», происходя-

щее от немецкого слова *Schrift*, обозначает написание символов и букв. Термин «графика» подчеркивает близкое родство с направлениями графического искусства, особенно с областью графического дизайна [1, с. 8]. «Культура шрифта является неотъемлемой частью художественной культуры. Каждый новый образец шрифта создается в соответствии с эстетической модой, требованиями научно-технического прогресса» [2, с. 10].

После поступления ученика в начальную школу его обучают первоначальным навыкам письма, без которых дальнейшее обучение и приобретение знаний было бы невозможно. Задача формирования каллиграфических умений выступает как одна из проблем образования и является одной из ключевых задач начальной школы. В сборнике «Буквенный орнамент и искусство шрифта» отмечается, что мастерство изящного письма зародилось ещё в древности. Первые писцы аккуратно создавали иероглифы и символы, соединяя их в тексты [3, с. 1]. Любое индивидуальное изображение букв способно стать основой для нового шрифта. Современная каллиграфия, в свою очередь, выступает новым направлением в развитии шрифтового искусства.

При обучении первоначальному письму особое значение придаётся созданию условий, обеспечивающих гармоничное взаимодействие между восприятием звуков, произношением, зрительным образом букв, моторикой рук и общей координацией движений. Такое сочетание способствует формированию прочного графического навыка, который станет базой для дальнейшего освоения письменной речи по мере знакомства ребёнка с правилами родного языка. Следовательно, в процессе обучения важно сосредоточиться именно на отработке базовых графических умений.

Искусство каллиграфии помогает развивать уникальный стиль, полезный для создания веб-сайтов, блогов и объектов личного бренда. Эти элементы впоследствии легко переносятся на одежду, посуду и другие предметы. Каллиграфические техники нужны в оформлении книжных обложек, декоративном письме внутри страниц, при создании буквицы с элементами эпиграфа и благодарственных обращений, разработке эксклюзивных логотипов и знаков [4].

На начальных этапах дети сталкиваются с множеством аспектов, связанных с ориентировкой в пространстве движений и точностью воспроизведения графических элементов: соотношения размеров букв, правильного их расположения относительно строки, соблюдения пропорций, длины штрихов и наклона. Постоянная концентра-

ция на правильности написания отдельных элементов, необходимость точного исполнения каждого знака нередко создают сложности для обучающихся.

*Роль шрифта как элемента
графического дизайна
в современном образовании*

Сегодня наблюдается устойчивый тренд усиления влияния компьютерных технологий, коммуникаций и информационного пространства, благодаря которым меняется восприятие окружающей среды и формируется новая социокультурная среда. В условиях глобализации усиливается значимость графического дизайна, играющего важную роль в установлении эффективных контактов и в понимании друг друга людьми разных стран и культур. Важным средством передачи информации в рамках графического дизайна становится именно шрифт. Д.В. Борисов и Т.А. Мироненко считают, что книга, вывеска, агитационный плакат, реклама – всё это способы донесения информации до человека, сфера деятельности дизайнера-графика [1]. Правильно и гармонично спроектированный и уместно подобранный шрифт облегчает усвоение информации и наоборот, случайный и неряшливый «самодельный» шрифт способен сильно затруднить понимание текста.

Можно уверенно утверждать, что история современных шрифтов тесно связана с историей моды и стилей. Внешний облик шрифта постоянно подвергается изменениям, однако его фундаментальная геометрия остаётся неизменной. Можно свободно изменять пропорции символов, толщину линий, добавлять или видоизменять засечки, комбинируя их различным образом, регулировать насыщенность и ширину букв. Однако никакие декоративные изыски не способны исказить узнаваемость символа, определяемого исключительно его конструктивной формой [5, с. 8].

Шрифт – это графическое изображение, которое подразумевает начертание букв и цифр определенного стиля. Шрифтовая композиция – это набор букв или цифр, составленных в один сплошной текст, слово или фразу, которая может варьироваться по композиции в зависимости от задумки художника. Шрифт способен решать эстетические задачи, быть лаконичным или с изобилием деталей.

По своему функциональному назначению шрифты делятся на текстовые, предназначенные для удобочитаемых объёмных текстов, и акцидентные, среди которых выделяют декоративные варианты, привлекающие внимание к содержанию. Де-

коративные шрифты, будучи самой творческой разновидностью акцидентных, несут не только словесное содержание стандартных алфавитных символов. Они позволяют передавать эмоциональную составляющую посредством выразительного визуального образа, что делает сообщение более эффективным и воздействующим на аудиторию. Шрифт как самостоятельный элемент – одно из сложных графических изображений, когда существует масса способов начертания отдельных букв. Для того, чтобы научить школьников графическому изображению, преподаватель должен заложить основные понятия, показать на примерах из жизни, для чего и где это применяется. Обучение шрифтовой графике хорошо развивает детей, вырабатывая чувство красоты, раскрывая потенциал образного мышления, улучшает наблюдательность и умение сосредоточиться.

Шрифтовая графика – это творческая деятельность, направленная на создание изображений и дизайнерских решений, основанных на применении шрифтов. Основная задача шрифта заключается в передаче письменного содержания путём записи текста. Если рассмотреть подробнее, то речь идет о расположении и представлении информации в печатном виде либо в цифровом формате. Шрифт непосредственно влияет на процесс общения посредством письменности, придавая сообщениям наглядную и визуальную воспринимаемую форму. Эмоциональный отклик читателей часто определяется особенностями начертания, цветом и размером используемых шрифтов.

Чтобы полноценно воспринимать, понимать и оценивать потенциал шрифта, человек должен обладать знаниями и культурой шрифтового искусства, которые желательно прививать с ранних лет. Для преподавателей-художников, занимающихся развитием детского творчества, владение этими знаниями крайне важно, поскольку именно учителя отвечают за формирование вкуса, эстетики и культуры восприятия визуальной информации у молодого поколения.

Е.А. Безрукова считает, что шрифт был и продолжает оставаться началом любого печатного произведения. Это культурное наследие, сформировавшееся на протяжении веков, должно быть завещано потомкам в целостности и сохранности. Наиболее популярным и широко используемым в современном мире является наборный шрифт. Этот вид визуального искусства остается незамеченным большинством людей, ведь каждый день человек пользуется им, даже не задумываясь о том, что когда-то все эти символы были созданы художником вручную [2; 3].

Для простого обывателя шрифт – это просто графическое отображение букв, цифр и знаков. Однако профессионалы видят в нем настоящее произведение искусства. Человеческий мозг читает напечатанный текст автоматически, почти неосознанно. Но стоит появиться ошибке или неправильному построению предложения, как восприятие текста нарушается, чтение замедляется, а смысл становится менее доступным или искажается.

Человек сталкивается со шрифтами еще в детстве. В последующей жизни он постоянно взаимодействует с ними. Следовательно, крайне важно обеспечить всестороннее и глубокое освоение искусства шрифтов. В современном мире человек впервые сталкивается с искусством написания шрифта в школе на уроках изобразительного искусства и на уроках черчения. Именно здесь у школьника должно сформироваться эстетическое отношение к изображению шрифтовых надписей. Для этого преподаватель дает школьникам понятия написания шрифта, рассказывает, где он встречается в повседневной жизни и как работает, а не излагает просто правила написания буквы. Он предлагает примеры ее изображения, показывает, что у каждой буквы алфавита есть своя эстетика и красота.

Практические аспекты обучения шрифтовой графике в школе

На уроках изобразительного искусства есть такие темы, как «Искусство шрифта», «Создать плакат» на определенную тему или сделать собственный логотип, где школьник создает логотип со своими инициалами. Школьникам интересно выполнять такие задания творческого характера. Но проблема заключается в том, что у ребят недостаточно опыта, знаний и понимания, для чего это надо уметь. Такая ситуация имеет место из-за отсутствия логического построения курса занятий. В результате у школьников нет культуры любования красивым шрифтом. Если обучающийся смотрит на красиво выполненную работу, для него она кажется лишь просто красивой, но он чаще всего смотрит на нее лишь поверхностно, не вникая в детали. Можно предположить, что это связано с тем, что графика, которую он наблюдает в жизни, выполняется с помощью компьютера.

Искусство шрифта требует особого подхода, усидчивости, терпения и аккуратности. На уроках изобразительного искусства автором статьи предлагалось школьникам выполнять разные работы, например коллективное написание слогана. Эксперимент

проводился в 3 классах. Каждому ученику было предложено выполнить определенную букву на бумаге формата А3. В работе можно было использовать только черный маркер или гелевую ручку. Каждому ученику с помощью простой графики надо было так скомпоновать свою букву, чтобы она получилась выразительной. Наблюдая за тем, как класс выполнял работу по разметке объекта на листе, можно было сделать вывод, что на первом этапе многие старались грамотно распределить размеры, чтобы объект на листе занял правильное место и смотрелся гармонично. Большинство школьников справились с первой задачей успешно. На втором этапе необходимо было соединить разметку с помощью линий разной толщины так, чтобы они не «плавали» по фону и объединяли разметку в букву. 70% школьников справились и с этой задачей. Трудности наблюдались на заключительном этапе, когда надо было сделать композицию цельной. С этой задачей справлялись уже немногие. У ребят возникали ошибки в части аккуратности и компоновки. Чаще всего это было связано с невнимательностью и небрежностью.

Далее с этими же классами была проведена другая работа – выполнение шрифтовой композиции «Надпись». Каждому ученику была задана надпись, которую надо было выполнить несложным шрифтом. В этом случае с заданием справлялось уже гораздо меньшее число школьников. Ошибки, которые совершали ученики, – неаккуратность и неточность выполнения характера шрифта.

Выполнение коллажа из изображений и текстовых и предложенных слоганов – еще одно задание, связанное с композицией. Такой тип работы направлен на развитие у школьников чувства композиции и понимание, как шрифтовая комбинация может сочетаться на листе. С таким творческим заданием большинство школьников справлялись успешно. Многие из них свободно могли передвигать то или иное слово по листу, определить, подходит ли это слово к конкретному изображению и гармонично ли они сочетаются. Такие разнохарактерные упражнения прививают школьникам чувство гармонии, сочетаемости и понимания, что результат может быть актуальным, смотреться красиво, ярко, броско и эстетично.

В некоторых областях шрифту придается особое значение. Например, для оформления надписей на чертежах существуют определенные правила – ГОСТ. Все надписи должны быть выполнены специальным чертежным шрифтом, т.е. в черчении буквы и цифры выполняются по стандарту, кото-

рый определяет начертание, высоту и ширину символа. Здесь к работе со шрифтом есть особые требования. Для получения навыка свободного владения в этой области сначала ученики наносили сетку, а уже затем намечали тонкими линиями по ней контуры букв. Убедившись, что они написаны правильно, обводили результат мягким карандашом. Сетка помогала выполнить начертания символов определенным шрифтом и овладеть приемами письма.

Сравнительный анализ задач, связанных со шрифтовой графикой, выставленных на уроках изобразительного искусства и черчения, показал, что на ИЗО больше свободы, и ребята справлялись лучше, как им самим казалось. В чертежном шрифте больше ограничений, и школьнику надо вырабатывать навыки и точность. Здесь стояла более сложная задача. Большинство обучающихся совершали во время работы грубые ошибки и допускали нарушение стандарта.

Вывод – у современных школьников не сформировано понятие аккуратности написания, они изначально не понимают, что такое чертежная шрифтовая графика, у них отсутствует графическая культура. Зачастую эта проблема идет из начальной школы, когда у детей не сформировалось искусство письма и чистописания. В начальной школе этому моменту не уделяется должное время. Сейчас существуют кружки и секции по каллиграфии, где у школьников можно сформировать письменную культуру. Но их посещает слишком мало детей. Наблюдая за тем, как пишут современные школьники, можно сделать вывод, что культура письма у них отсутствует. А ведь по тому, как человек правильно выводит буквы, как легко прочесть то, что он написал, можно судить о его психологическом профиле.

Занятия шрифтовой графикой вырабатывают красивый почерк, развивают творческие способности личности. Они формируют черты характера, развивают внимательность к деталям и мелкую моторику. При помощи наглядных пособий и выполнения чертежного шрифта развивается память, происходит отбор определенной информации, строится зрительный ряд.

При разработке тем по шрифтовой графике в практике школы важно делать логический выход на проектную культуру. Необходимо, чтобы каждый обучающийся смог наглядно продемонстрировать свои способности в рамках урока. Это играет огромную роль в интересе обучающихся к предмету и к выполнению работ. Ученик должен обязательно видеть, как созданное им графическое изображение может быть реализовано

в практической жизни. Интерес повышается, когда обучающийся видит перспективы реализации своего труда. На этой основе повышается мотивация к созданию творческой работы. Это может быть выполнение разных типов заданий, в которых непосредственно участвуют шрифтовые композиции. Например, оформление школьного уголка или разработка логотипа школы.

В ходе проведенного эксперимента по развитию графических навыков в искусстве шрифта на уроках изобразительного искусства и черчения были поставлены задачи и творческого, и технического характера [6, с. 211]. Были учтены и созданы благоприятные условия для выполнения графических работ на уроке. Результаты показали, что школьники активнее выполняют творческие задания. Этому способствовал их познавательный интерес к рисованию, к выполнению такого рода нестандартных изображений. Такие уроки всегда связаны с положительными эмоциями у детей – когда получалось графическое изображение, это мотивировало школьников на выдвижение собственных идей по выполнению работы. Это обусловлено тем, что ученик не был ограничен в правильности выполнения шрифтовой работы и выборе композиции. Задание, в котором создавался плакат на выбранную учениками тему, выполнялось еще лучше. Это подтверждается работами детей, которые они выполняли с большим интересом и желанием. Такой интерес у подростков связан со стремлением быть самостоятельным, быть оригинальным в своих работах.

При вычерчивании чертежного шрифта школьников все же ограничивал ГОСТ, и задания выполнялись труднее. Такой тип заданий усложняет ребятам задачу. Такого рода шрифт требует терпения, усидчивости, способности к черчению, дисциплинированности, умения сосредоточиться, что у многих современных школьников отсутствует [6]. Результаты показывают, что для того, чтобы сформировать графическую культуру, необходимы задания творческого характера. Это позволит ученику сформировать навыки в рисовании и черчении.

Преподавателю необходимо четко формулировать творческие задания, учить школьников выполнять графические упражнения, связанные со шрифтовой композицией. Также необходимо формировать на уроке понятие эстетики шрифта, как и где шрифт формировался, доводить до ребят, что буква – это целая культура и что это тоже изображение. Преподаватель должен показать, какими средствами можно добиться выполнения работы [7].

В практических заданиях необходимо делать акцент на несложных графических работах, можно просто предлагать выполнять графические копии определенной буквы, показывать хорошие примеры в книгах и журналах, а также показывать, где и как буква может работать в качестве изображения [7]. Это даст школьникам хорошую возможность создания творческой работы уже на уроке. Одновременно с чертежным шрифтом рекомендуется выполнять больше практических заданий в прописях, выписывать от руки простым карандашом чертежный шрифт. Это позволит дать небольшой навык для выполнения чертежного шрифта уже на бумаге. Эксперимент показал: чем правильнее школьники выполняют задания с графическими элементами, тем лучше у них формируется эстетическое отношение к графике, и приходит понимание, для чего такие навыки и умения пригодятся в жизни, например при выборе профессии творческого характера, такой как дизайнер, архитектор, учитель изобразительного искусства, художник.

Выводы

Современное общество уделяет большое внимание развитию графического дизайна и компьютерных технологий, что усиливает значимость шрифта как инструмента коммуникации и выражения эмоций. Шрифтовая графика является важным элементом графического дизайна, который влияет на различные сферы жизни, включая фирменный стиль, рекламу, упаковку, компьютерный дизайн и прочее.

Обучение искусству шрифта начинается с начальных классов, где формируются базовые каллиграфические навыки, необходимые для дальнейшего обучения. Эти навыки включают пространственную ориентацию, графическую точность и координацию движений. Важность шрифтовой графики в образовательном процессе проявляется в развитии у школьников таких качеств, как эстетическое восприятие, креативность, внимательность и способность к самовыражению.

Особое внимание при обучении надо уделять пониманию и применению шриф-

тов в различных контекстах. Проблемы в преподавании шрифтов связаны с отсутствием систематизированного подхода и недостаточной практикой, что приводит к низкой культуре любования красивыми шрифтовыми работами среди учеников. Также наблюдается дефицит понимания важности правильного начертания шрифтов, особенно в черчении. Практические занятия на уроках изобразительного искусства и черчения помогают развивать у школьников чувство композиции, аккуратность и графическую культуру. Задания могут включать создание плакатов, логотипов, надписей и других композиций, что способствует повышению интереса к предмету. Необходимость интеграции проектной деятельности подчеркивается как важный элемент повышения мотивации обучающихся. Возможность увидеть результаты своей работы в реальной жизни стимулирует их к дальнейшему творчеству и развитию своих способностей.

Список литературы

1. Борисов Д.В., Мироненко Т.А. Методика преподавания предмета «Шрифты и алфавиты» на примере выполнения каллиграфической надписи и композиции из букв антиквы // Наука, образование и культура. 2022. № 3 (63). С. 22–32. URL: <https://scientificarticle.ru/images/PDF/2022/63/NOK-3-63-.pdf> (дата обращения: 15.02.2025).
2. Безрукова Е.А., Мхитарян. Г.Ю. Шрифтовая графика: учебное наглядное пособие. Кемерово: Изд-во КемГИК, 2017. 129 с. ISBN 978-5-8154-0407-6.
3. Безрукова Е.А. Шрифты: шрифтовая графика: учебник для вузов. 2-е изд. М.: Юрайт, 2025. 116 с. ISBN 978-5-534-17587-5. URL: <https://urait.ru/bcode/566052> (дата обращения: 19.02.2025).
4. Кликушин Г.Ф. Декоративные шрифты для художественно-оформительских работ. М.: Архитектура-С, 2005. 287 с. ISBN 5-9647-0049-7.
5. Мальцева Л.В., Полонникова А.А. Каллиграфия и компьютерная графика // Искусство и педагогика в современном мире (к 65-летию художественно-графического факультета): материалы международной научно-практической конференции, Витебск, 1-2 ноября 2024 г. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2024. С. 211–214. ISBN 978-985-30-0175-4.
6. Ивановская В.И., Шевчук В. Буквенный орнамент и искусство шрифта. М., 2008. 205 с. ISBN 978-5-94232-055-3.
7. Каретников А.П. Традиции и современные пути развития методики преподавания рисунка, книжной и печатной графики: Сборник статей студентов кафедры рисунка ХГФ ИИИ МПГУ. М.: Московский педагогический государственный университет, 2022. 112 с.