

Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
«Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
КГБОУ «Хабаровский краевой
центр внешкольной работы
«Созвездие»
А.Е. Волостникова
Приказ № 01-09/556
от 26.12. 2018 г.

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Art letter»**

Возраст обучающихся: 11-17 лет
Продолжительность реализации: 11 дней
Автор-составитель программы:
педагог дополнительного образования
Шейко Галина Александровна,
Место реализации: Хабаровский край,
Хабаровский край, р. п. Переяславка
дружина «Созвездие»

г. Хабаровск, 2019 г.

Пояснительная записка

Каллиграфия (от греч. *καλλιγραφία* – «красивый почерк») – одна из отраслей изобразительного искусства. Ещё каллиграфию часто называют искусством красивого письма. Современное определение каллиграфии звучит следующим образом: «искусство оформления знаков в экспрессивной, гармоничной и искусной манере».

Многие интересные виды творчества рождаются на пересечении двух-трех, казалось бы, разных направлений. И яркий пример этому — леттеринг (от англ. *letter*, что означает и «письмо, сообщение», и «буква»). К сожалению, определение этому слову сложно найти в словарях: даже в википедии нет статьи на такую тему. Но те, кто занимаются леттерингом, говорят, что это «рисование букв». В отличие от искусства письма (каллиграфии), леттеринг больше похож на изобразительное искусство, главный объект которого — буквы.

Леттеринг – одно из течений современного искусства. Само слово в переводе с английского языка означает «писать письмо». Это рисование красивых букв, и в этом смысле его можно сравнить с каллиграфией. Действительно, и там, и там цель — получить оригинальное начертание букв, которое бы отличалось самобытностью и неповторимостью, отражало особое настроение. Однако в леттеринге акцент ставится всё-таки на рисование, он ближе к изобразительному искусству, чем к письму. Его главное отличие – упор на графическую составляющую: уникальные формы, сочетающиеся друг с другом в конкретном слове или фразе.

Леттеринг и каллиграфия, как комбинация символов, изображений и текста для визуальной передачи идей, относится к сфере графического дизайна. Занятия развивают у обучающихся креативное мышление, творческие способности, усидчивость, мотивируют к занятиям творчеством, улучшают почерк.

Направленность: художественная.

Направление – изобразительное искусство (графический дизайн).

Актуальность программы. В мире, переполненном компьютерными шрифтами, людей все больше привлекает красивый рукописный текст, выполненный обычным пером, ручкой, кистью и даже простым карандашом. Современный человек, используя печатную форму выражения своих мыслей, теряет культуру рукописного письма и возможность индивидуального самовыражения через его начертание. Надпись, выполненная каллиграфом, всегда уникальна, т.к. существует в единственном экземпляре, несет отпечаток неповторимой манеры создавшего ее автора. Занятия леттерингом способствуют развитию у обучающихся художественного вкуса, глазомера, мелкой моторики, способности к рисованию, склонности к кропотливому труду, аккуратности, что может пригодиться в реализации творческой индивидуальности в любой профессии и в повседневной жизни. Каллиграфия, леттеринг так же применимы, как арт-терапия, компенсирующий механизм воспитания детей, помогающий ребёнку снять

нервное напряжение, обрести уверенность в себе и по-новому, через внутреннюю упорядоченность, вдохновиться на решение жизненных задач, помогает структурировать мысли и ощущения.

Новизна, отличительные особенности программы: На практических занятиях обучающиеся выполняют графические работы, которые ранее не существовали. Особенно ценится новизна идеи и качество исполнения работы. Особенностью практических занятий является их художественная направленность. При выполнении всех заданий обучающиеся много рисуют, чертят, пишут тушью, и другими материалами. Темы практических заданий разработаны таким образом, чтобы дополнять друг друга. Это позволяет обучающимся расширить свои знания в вопросах каллиграфии и леттеринга, познакомиться с работами мастеров в данной области; а также стимулирует творческую фантазию обучающихся.

Педагогическая целесообразность программы заключается в развитии у обучающихся мелкой моторики, пространственного мышления, глазомера, в раскрытии индивидуальных творческих черт личности и эстетического вкуса. Обучающиеся получают знания по шрифтовой эстетике письменности, освоят работу со шрифтом и научатся использовать различные художественные инструменты. По окончании обучения они смогут ориентироваться в многообразии современного шрифтового арсенала.

Программа поможет:

- освоить разнообразие линий, штрихов и форм, составляющих каждый шрифт,
- изучить многообразие шрифтов - от классических и элегантных до стильных, необычных и ультрасовременных,
- выбрать подходящие инструменты и материалы для каллиграфии и леттеринга.
- создать неповторимую графическую композицию.

Цель: развитие творческих способностей обучающихся с помощью искусства каллиграфии и леттеринга.

Задачи:

- формировать знания об истоках становления и развития каллиграфического искусства и леттеринга, о классификации каллиграфических почерков и стилей;
- обучать основам работы с основными каллиграфическими инструментами и технологии использования красок и материалов для реализации каллиграфических произведений;
- формировать навыки воспроизведения исторических стилей письма в адаптированном под современный язык алфавитном составе знаков;
- создать графический рисунок на основе сочетания букв, каллиграфического произведения.
- развивать усидчивость, способность концентрировать внимание, мелкую моторику и зрительную память.

Возраст обучающихся: 11-17 лет.

Количество обучающихся в группе: 15 человек.

Условия набора обучающихся: по желанию участников краевой профильной смены.

Сроки реализации программы: 11 дней, 22 академических часа.

Режим занятий: 2 академических часа ежедневно.

В основе организации занятий лежат, прежде всего, педагогические технологии, основанные на сотрудничестве и сотворчестве участников образовательного процесса, критическом анализе полученной информации различного типа, деятельностные технологии, проектная и исследовательская деятельность.

На занятиях обучающиеся занимаются различными видами познавательной деятельности, учатся творчески мыслить и решать творческие задачи. Основным направлением реализации программы являются 3 взаимосвязанных компонента: обучение теоретическим и практическим навыкам, развитие и воспитание.

Основой построения программы является освоение исторических форм рукописных почерков и реализация на основе изученного стиля итоговой работы. Для раскрытия тематического материала используется большое количество визуального материала, показывающие лучшие примеры работ старых и современных мастеров, проводится их сравнительный анализ.

На занятиях обучающиеся получают элементарные навыки общения с каллиграфическим плоским пером, обучатся грамотному выбору формы и организации пространства письменного стола, стула, соблюдения правильной осанки, правильного держания пишущего инструмента.

Формы и методы работы

Образовательный процесс носит теоретический и практический характер, который включает аудиторные занятия:

- просмотр демонстрационного материала (произведения каллиграфического искусства, методических изображений, схем, рисунков) с практическим воспроизведением увиденного;
- проведение практических занятий с использованием специальных материалов.

В ходе занятий используются:

- словесный метод – для объяснения нового материала; анализ исполнения участниками работ;
- практическая отработка методом отработки;
- иллюстративно-демонстративный метод – показ нового материала (книги, альбомы, фотографии).

Планируемые результаты обучения

По окончании обучающиеся узнают:

- что такое искусство каллиграфии, леттеринг;
- историю происхождения рукописных почерков, строение букв;
- правила работы с письменными инструментами.

Обучающиеся научатся:

- каллиграфическим почерком писать буквы, создавать каллиграфическое произведение.

- создавать графический рисунок на основе сочетания букв (леттеринг).

Механизмы выявления результатов:

1. Текущий контроль – систематический контроль на каждом занятии за освоением программного материала.

2. Итоговый контроль – выполнение итоговой работы – графического рисунка на основе сочетания букв, каллиграфического произведения.

Учебный план

№ п/п	Тема	Количество часов	Теория	Практика
1.	Леттеринг и каллиграфия: общие понятия. Инструменты и материалы. Знакомство с рабочей тетрадью.	2	0,5	1
2	Ширококонечное перо. Русская Вязь.	2	0,5	0,5
3	Ширококонечное перо. Ленточная антиква. Итальянский курсив.	2	0,5	1,5
4	Остроконечное перо. Каллиграфические гаммы.	2	0,5	1,5
5	Остроконечное перо. Английский курсив.	2	0,5	1,5
6	Леттеринг: общее понятие и инструменты. Графемы букв и шрифты	2	0,5	1,5
7	Леттеринг в силуэте.	2	0	2
8	Декор и росчерки в леттеринге.	2	0,5	1,5
9	Творческий леттеринг.	2	0	1,5
10	Основы композиции.	2	0,5	1,5
11	Финальная работа.	2	0	2
	Итого:	22	4	18

Тема 1. Леттеринг и каллиграфия: общие понятия. Инструменты и материалы. Знакомство с рабочей тетрадью.

Теория: Леттеринг и каллиграфия: в чем разница. Краткий обзор истории развития каллиграфии. Знакомство с примерами работ современных мастеров. Инструменты и материалы. Правила посадки.

Практика: Разминка (подготовка тела перед занятием каллиграфией). Знакомство с рабочей тетрадью. Выполнение базовых упражнений в рабочей тетради

Тема 2. Ширококонечное перо. Приемы работы. Шрифт «Русская вязь».

Теория: Шрифт «Русская вязь». Формирование букв. Терминология.

Практика: Разминка (подготовка тела к письму). Выполнение базовых упражнений в рабочей тетради; отработка шрифта «Русская вязь».

Тема 3. Ширококонечное перо. Ленточная антиква. Итальянский курсив.

Теория: Шрифт: Ленточная антиква, наклонная ленточная антиква, гуманистический (итальянский) курсив. Знакомство со шрифтами.

Практика: Разминка (подготовка тела к письму). Выполнение базовых упражнений в рабочей тетради.

Тема 4. Остроконечное перо. Каллиграфические гаммы.

Теория: Знакомство с инструментом (строение и принципы работы).

Практика: Разминка (подготовка тела к письму). Выполнение каллиграфических гамм в рабочей тетради. Творческая работа.

Тема 5. Остроконечное перо. Английский курсив.

Теория: Каллиграфические гаммы. Английский курсив. Росчерки. Строчные и прописные буквы.

Практика: Разминка (подготовка тела к письму). Знакомство с английским курсивом. Строчные и прописные буквы. Росчерки: отработка шрифта. Творческая работа.

Тема 6. Леттеринг: общее понятие и инструменты. Графемы буквы и шрифты

Теория: Знакомство с основными инструментами, понятиями и шрифтами

Практика: Разминка (подготовка тела к письму). Работа с инструментами и техниками. Выполнение творческого задания по созданию шрифтов (антиква, гротеск, брусовый)

Тема 7. Леттеринг в силуэте

Практика: Разминка. Выполнение творческой работы по созданию шрифтовой композиции в силуэте.

Тема 7. Декор и росчерки в леттеринге

Теория: Знакомство с основными способами создания разнообразных букв. Засечки, тень, блик, штриховка, узор, объем, расчет.

Практика: Разминка. Выполнение творческой работы по отработке навыков

Тема 9. Творческий леттеринг

Практика: Творческая работа по созданию шрифтовых композиций из подручных материалов

Тема 10. Основы композиции

Теория: Понятие и признаки композиции. Распространенные схемы используемые при шрифтовой композиции

Практика: Творческая работа по закреплению полученных навыков

Тема 10. Финальная работа.

Практика: Разминка (подготовка тела к письму). Разработка эскизов финальной работы. Выполнение итоговой работы (плакат или открытка).

Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации программы

1. Учебная аудитория (с возможностью свободного перемещения слотов и стульев в зависимости от используемых образовательных методов);
2. Проектор
3. Экран
4. Компьютер (с установленными PowerPoint)

Материалы:

Бумага офисная белая А4	1	пачка
Бумага офисная цветная, пастельных тонов Specter Color, А4	1	пачка
Тушь черная	8	шт
Тушь красная	3	шт
Тушь синяя	3	шт
Тушь зеленая	3	шт
Кисть круглая синтетическая № 6	15	шт
Ширококонечное перо	15	шт
Остроконечное перо	15	шт
Держатель для пера	15	шт
Карандаш HB	15	шт
Ручки гелевые черные	15	шт
Салфетки бумажные белые 100 шт	1	пачка
Салфетки влажные 100 шт	1	пачка
Фломастеры 12 цветов	2	пачка
Картон цветной, набор 10 листов	2	набор
Клей - карандаш канцелярский, средний	7	шт
Ножницы	2	шт
Линейка	10	шт
Ластик	10	шт

Список литературы

1. Богдеско И.Т. Каллиграфия. – СПб.: Агат., 2015. – 176 с.
2. История письма. Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней/ Пер. с немецкого. – М. Изд-во Эксмо, СПб.: Тегга, 2012. – 400 с.
3. Каллиграфия. Рукописные шрифты Запада и Востока. – М.: Онтэнт, 2016. – 220 с.
4. Кауч М. Творческая каллиграфия – М.: Онтэнт, 2016. – 118 с.
5. Проненко Л.И. Каллиграфия для всех. – М.: Книга, 2009. – 248с.
6. Рычкова М.А. Каллиграфия для взрослых. – Улан-удэ: БГСА им. Филлипова, 2013. – 74 с.
7. Таранов Н. Н. Методические указания по выполнению практических работ по курсу «Искусство шрифта»: Для студ. спец. 051900 — «Графика». — 2-е изд. — Волгоград: Перемена, 2013. — 40 с.

План занятия:

1. Подготовительный этап (до начала занятия) – проверка правильности организации рабочего места, наличия инструментов и их готовности к работе.
2. Физическая разминка, подготовка тела к работе.
3. Мини-объяснение темы с демонстрацией работ мастеров.
4. Каллиграфические упражнения.

Выработка навыков выполнения шрифтовых работ

Практические навыки выполнения шрифтов вырабатываются постепенно. Можно выделить внутренние и внешние средства, способствующие овладению навыками работы над шрифтом. Внутренние — это ясное понимание смысла и цели работы, умение практически оценивать ее результаты, анализировать ошибки, а также наиболее рационально организовать труд. Очень важно вырабатывать в себе усидчивость, работоспособность, сосредоточенность. К внешним средствам относятся орудия труда, инструменты и материалы.

Согласованность внешних и внутренних средств способствует успешной выработке умений выполнения шрифтов. Навыки точных движений руки сохраняются и со временем становятся автоматическими. В их приобретении можно выделить два уровня — первичный (низкий) и вторичный (высший). Первичный проявляется в выполнении простых задач — начертание прямой линии, круга, написание букв простой формы; вторичный обеспечивает выполнение более сложных задач с минимальной вероятностью ошибок.

Работа ширококонечным пером

Для выполнения шрифтов в технике ширококонечного пера можно использовать птичьи или плакатные перья, плоские кисти, тростниковые или деревянные палочки.

Приобретение навыков владения пером рекомендуется начинать с выполнения простых орнаментальных упражнений.

Основные направления движения пера — сверху вниз и слева направо. Затем следует переходить к написанию букв, распределив их на группы по сходству начертания.

Работа остроконечным пером

Для выполнения надписей в технических чертежах, написания объявлений и небольших по объему шрифтовых работ применяется остроконечное перо.

Работа фломастером

Фломастер очень удобен в работе. Им пишут, легко прикасаясь к бумаге.

Тонкоконечные используют при выполнении небольших шрифтовых работ, написании курсивных шрифтов, и напоминающих шрифты остроконечного пера. Ширококонечными фломастерами можно работать в технике ширококонечного пера. Такие фломастеры используют для выполнения надписей, требующих быстрого исполнения (объявлений, афиш, вывесок и т. п.).

Пример практического задания для освоения приемов работы

Цель: научить правильно сидеть и работать за столом, основным приемам и особенностям работы ширококонечным пером.

Инструменты и материал – ширококонечное перо, тушь, линейка, бумага, карандаш

Задание.

Написать ширококонечным и остроконечным перьями ряды декоративных орнаментов с таблиц (высота строк 1,5 см). Научиться писать все буквы алфавита ширококонечным, сохраняя постоянный угол наклона пера, постоянное положение руки и глаз по отношению к листу.

Ход занятия

Орнаментальные ряды с таблиц нужно выполнять, начиная с простых форм (линии, угла, овала), и постепенно переходить к более сложным. При выполнении этого задания особое внимание следует уделить углу пера и правильной посадке. Вначале следует написать несколько строк линий (вертикальных, горизонтальных, наклонных), располагая их под углом 0° , 15° , 45° , 60° , 90° . В каждом случае толщина линии будет меняться в зависимости от угла пера.

Получив определенные навыки владения ширококонечным пером, необходимо переходить к написанию букв.

Вначале рекомендуется писать заглавные прописные буквы, распределив их на группы.

Рабочая тетрадь. Основы каллиграфии и леттеринга.

Знакомство с каллиграфией и леттерингом

Перед началом работы:

1. Проверь расположение источника света. Он должен хорошо освещать рабочую поверхность.

2. Выполни разминку для пальцев, кистей рук, руки в целом и шеи

Советы и рекомендации при письме:

1. Позвоночник держи ровно, голову не наклоняй, стопы ног поставь параллельно ровно на пол, ноги не скрещивая. Правильная посадка залог красивых букв!!!

2. Свободная рука постоянно находится на бумаге, принимая на себя вес тела и придерживая лист.

3. Пиши не пальцами, не кистью, не рукой, а всем телом.

4. В процессе письма не напрягай пальцы и кисть, не сжимай инструмент.

5. Не задерживай дыхание. Дыши животом.

6. Наслаждайся процессом.

7. Если устал, сделай перерыв и сделай разминку для шеи, рук и пальцев.

В чем залог успеха?

1. Правильная посадка (о ней говорится выше).

2. Регулярность выполнения упражнений и ежедневные занятия (не менее 15-20 минут)