

Религиозная организация – духовная образовательная организация
высшего образования «Саранская духовная семинария
Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
Митрополит Саранский и Мордовский
ЗИНОВИЙ
« 28 » _____ 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«КАЛЛИГРАФИЯ И ШРИФТ»**

Образовательная программа
Творческое объединение «Иконописец»

Форма обучения
Очно-заочная

Саранск 2021

Разработчик: заведующая ТО «Иконописец» Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» Кавказова Г. В.

Согласовано:

Заведующая ТО «Иконописец» Кавказова Г. В.

Рабочая программа дисциплины «Каллиграфия и шрифт» одобрена на заседании Ученого Совета Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего образования «Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» от 28 июня 2021 г., протокол № 10.

Содержание

1. Цели и задачи дисциплины	4
2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины.....	5
3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее.....	6
4. Объем освоения программы учебной дисциплины	6
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Тематический план.....	6
5.2. Развернутый тематический план	7
6. Фонд оценочных средств.....	9
7. Перечень основной и дополнительной литературы	10
8. Перечень ресурсов информационно телекоммуникационной сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины.....	10
9. Материально техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса	11
10. Методические рекомендации.....	11
10.1. Методические рекомендации по организации изучаемой дисциплины	11
10.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	12

1. Цели и задачи дисциплины

Программа курса «Каллиграфия и шрифт» предусматривает теоретические и практические занятия. Включает лекции по истории развития каллиграфии и шрифта, предмете, методах и приемах, практические занятия и самостоятельную работу.

«Каллиграфия и шрифт» является составной частью вспомогательных дисциплин и представляет собой значимую отрасль исторических знаний. Ее специфика определяется тем, что объектом изучения, познания выступают исторические источники – носители исходных, первичных слоев информации о прошлом.

Изучение сохранившейся до современных дней письменных памятников книжной и актов ой письменности, с их внешней стороны, составляет основной предмет курса «Каллиграфия и шрифт». История раннего Русского государства, русская письменность с X по XVII века.

Цель курса – получение студентами знаний по теории и практике каллиграфии, относящимся к православной тематике, усвоение знаний и навыков, позволяющих правильно читать старое письмо, анализировать графику письменного памятника, использовать в своей работе приемы начертания.

Задачи курса:

– обучение студентов принципам работы с различными письменными источниками, с различными слоями информации о них, техническими приемами и материалами, что способствует правильному использованию в своем творчестве;

– изучение богатейшей древнерусской традиции, знакомство с памятниками этого вида искусства в собраниях музеев (посещение экспозиций, выставок и запасников, работа с художественными и научными изданиями, альбомами и книгами).

На первых этапах необходимо усвоение учащимися понятия:

- традиция православной исторической живописи;
- канон.

Канон знакомит учащихся с символикой православного искусства (в частности, историей и развитием форм и символики в письменности, истории и типологии костюма, утвари, условности начертания шрифтов).

Обучающиеся должны обладать начальными знаниями техник графики и навыками рисования, живописи, композиции, что будет основой изучения мотивов и разработки зарисовок для шрифтовых композиций. Учащиеся должны ориентироваться в видах шрифтов, в стилях и датировке, как древнерусской иконографии, так и других видах декоративно-прикладного искусства православного направления.

Исходя из традиции, предмет познания каллиграфии определяется изучением внешних примет письменных источников с вычленением графики письма в качестве важнейшего блока предметной сферы этой дисциплины источниковедческого цикла. Вместе с тем: вязь, материал и орудия письма, орнамент, миниатюра, переплет по необходимости включаются в круг

«Каллиграфии и шрифта», как и описание рукописи.

Получаемые на теоретических и практических занятиях знания и умения, закрепляются в процессе самостоятельной работы учащихся, которая взаимосвязана учебно-творческими задачами.

К итоговому контролю учащиеся предоставляют весь комплекс работ, связанный с выполнением учебного задания. Работа оценивается комплексно за определенный период обучения.

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование следующих профессиональных компетенций:

ПК 1. Изображать окружающую предметно пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 2. Применять знания о закономерностях построения художественной иконописной формы и особенностях ее восприятия. Уметь применять исторический церковно-художественный опыт Церкви в разработке иконографии современных тем: новых церковных праздников, вообще новейшей иконографии святых. Использовать в творческой практике знание основных памятников церковной архитектуры и церковной росписи, как мирового, так и национального значения, особенностей древнерусской церковной архитектуры и живописи, знание библейской истории и иконографии, истории шрифта.

ПК 3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

Обучающиеся, изучившие дисциплину, должны

:

– основные исторические периоды развития русской палеографии, предмет познания, объект изучения, особенности, истоки и этапы графики письма;

– церковно-славянские шрифты (устав, полуустав), скоропись, вязь, материалы и орудия письма, орнаменты, миниатюра, переплеты;

:

– правильно читать старое письмо, анализировать графику письменного памятника;

– использовать технологические приемы начертания шрифтов в книге, иконе;

– пользоваться различными инструментами и приспособлениями;

– решать колористические задачи при создании шрифтовых композиций;

:

– основами профессионального мастерства в анализе, отборе, и начертании шрифтов (кистевая каллиграфия);

– основными изобразительными техниками и материалами, широким арсеналом художественно-технических приемов выполнения графики надписей в избранной технике написания церковно-славянских шрифтов;

- законами цветоведения, принципами составления колористических гармоний и их применения в изделиях на основе иконописного колорита;
- основными композиционными схемой и закономерностями построения шрифтов и орнаментов в соответствии и историческим периодом или стилем.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся

Для освоения дисциплины необходимы знания рисунка, живописи, композиции.

3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее.

Знание истории искусства Древней Руси и Византии. Изучение дисциплины позволяет углубить и расширить знания по ранее изученным дисциплинам.

4. Объем освоения программы учебной дисциплины

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 60 академических часов.

Завершается изучение дисциплины в 5 и 6 семестрах творческим просмотром – зачетом.

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Разделы, темы дисциплины	Сем.	Объем часов			Компетенции
			Лекц.	Практ.	Всего часов	
1	Раздел 1. Введение в дисциплину (Предмет и задачи каллиграфии)	5				ПК 1 ПК 2
1.1	Предмет и задачи каллиграфии. Общие представления о каллиграфическом методе. Возникновение письменности у славян	5	1	0	1	
1.2	Материал для письма как каллиграфическая примета. Пергамен. Бумага. Водяные знаки. Клейма. Штемпели. Красящие вещества, орудия письма, переплет	5	1	4	5	
2	Раздел 2. Кириллица	5				ПК 1 ПК 2 ПК 3
2.1	Кириллица: славянские и греческие буквы, буквенная цифирь	5	0	4	4	
3	Раздел 3. Устав: его характеристические особенности	5				
3.1	Устав: его характеристические особенности. Хронологические рамки существования. Этапы развития.	5	0	10	10	

№ п/п	Разделы, темы дисциплины	Сем.	Объем часов			Компетенции
			Лекц.	Практ.	Всего часов	
	Полуустав: возникновение, роль 2-го югославянского влияния. Этапы развития					
Зачет		5			4	
Всего		5	2	18	24	
3	Раздел 3. Скоропись	6				ПК 1 ПК 2 ПК 3
3.1	Скоропись: основные причины и способы становления и развития. Скоропись конца XIV XV вв. Особенности начерков	6	0	8	8	
4	Раздел 4. Вязь	6				ПК 1 ПК 2 ПК 3
4.1	Вязь как палеографическая примета. Основные этапы развития	6	0	8	8	
5	Раздел 5. Орнамент рукописи как каллиграфическая примета	6				ПК 1 ПК 2 ПК 3
5.1	Орнамент рукописи как палеографическая примета. Общее представление об историографии декора русской средневековой рукописи	6	0	8	8	
6	Раздел 6. Миниатюра древнерусской рукописи и рукописи позднейших времен	6				ПК 1 ПК 2 ПК 3
6.1	Миниатюра древнерусской рукописи и рукописи позднейших времен. Основные этапы ее эволюции	6	0	8	8	
Зачет		6			4	
Всего		6	0	32	36	

5.2. Развернутый тематический план

Раздел 1. Ведение в дисциплину. Предмет и задачи каллиграфии

Тема 1.1. Предмет и задачи каллиграфии. Общие представления о каллиграфическом методе. Возникновение письменности у славян.

Форма проведения занятия: лекционная.

Краткое содержание, раскрывающее тему: предмет и задачи палеографии. Общие представления о палеографической методе. Основные письменные памятники периода Киевской Руси.

Тема 1.2. Материал для письма как каллиграфическая примета. Пергамен. Бумага. Водяные знаки. Клейма. Штемпели. Красящие вещества, орудия письма, переплет.

Форма проведения занятия: лекционная, практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: материал для письма как палеографическая примета. Пергамен. Бумага. Водяные знаки. Клейма. Штемпели. Справочники по филиграням и штемпелям. Красящие вещества,

орудия письма, переплет. Выполнение графических листов: выполнение зарисовок с особенностями техник и материалов, схем построения.

Формат, А 4, 1 лист. Подборка иллюстраций в виде аппликативного альбома.

Раздел 2. Кириллица

Тема 2. 1. Кириллица: славянские и греческие буквы, буквенная цифирь.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: кириллица: славянские и греческие буквы, буквенная цифирь, наработка навыков использования и различения ушедших славянских и греческих букв и способов начертания букв кириллического алфавита; упражнения с буквенной цифирью.

Выполнение графических листов: схем построения, начертания букв, шрифта. Формат, А 4, 1 лист.

Раздел 3. Устав: его характеристические особенности

Тема 3.1. Устав: его характеристические особенности.

Хронологические рамки существования. Этапы развития. Полуустав: возникновение. Этапы развития

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: Устав, его характеристические особенности. Хронологические рамки существования. Этапы развития. Полуустав: возникновение. Этапы развития. Способы сокращений в тексте. Стяжание титлом. Выносные буквы. Изменения во времени, составление табличек начерков по этапам развития устава и полуустава и табличек по способам сокращений уставного и полууставного письма.

Выполнение графических листов: схем построения, начертания букв, шрифта. Формат, А 4. 1 лист.

Раздел 3. Скоропись

Тема 3.1. Скоропись: основные причины и способы становления и развития. Скоропись конца XIV – XV вв. Особенности начерков.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: скоропись: основные причины и способы становления и развития. Скоропись конца XIV – XV вв. Особенности начерков, связанного написания соседних букв, сокращений в словах. Изменения в скорописи на протяжении XVI – XVIII веков;

Выполнение графических листов: схем построения букв, шрифта.

Формат, А 4. 1 лист.

Раздел 4. Вязь

Тема 4.1. Вязь как палеографическая примета. Основные этапы развития.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: вязь как палеографическая примета. Основные этапы развития, чтение и датировка вязи. Выполнение графических листов: схем построения букв, шрифта.

Формат, А 4. 1 лист.

Раздел 5. Орнамент рукописи как каллиграфическая примета

Тема 5.1. Орнамент рукописи как палеографическая примета.

Общее представление об историографии декора русской средневековой рукописи.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: орнамент рукописи как палеографическая примета. Общее представление об историографии декора русской средневековой рукописи. Общие представления об орнаменте: мотивы, стиль, элементы орнаментального убранства рукописи. Византийский орнамент: характеристика и время бытования.

Разбор орнаментального декора письменных источников XI нач. XVII вв.

Выполнение графических листов: орнамент рукописи в цвете, колорит изделия.

Формат, А 4. 1 лист.

Раздел 6. Миниатюра древнерусской рукописи и рукописи позднейших времен

Тема 6.1. Миниатюра древнерусской рукописи и рукописи позднейших времен.

Форма проведения занятия: практическая.

Краткое содержание, раскрывающее тему: миниатюра древнерусской рукописи и рукописи позднейших времен как палеографическая примета. Основные этапы ее эволюции, анализ главных этапов эволюции миниатюры как палеографической приметы.

Выполнение графических листов: зарисовка комплекса – иллюстрация орнамент в рукописи и книжной миниатюре.

Формат, А 4, подбор иллюстраций, 1 лист.

6. Фонд оценочных средств

6.1. Материалы для проведения промежуточной аттестации.

Контроль успеваемости и степени усвоения материала по дисциплине «Каллиграфия и шрифт» осуществляется в конце семестра путем проведения творческого просмотра. Промежуточная аттестация – ведение контроля выполнения шрифтовых работ аудиторных и самостоятельных занятий.

Просмотр по темам и итоговый просмотр. Итоговая аттестация – зачет (просмотр).

Оценочные средства – «зачтено» и «не зачтено».

« »:

– полностью овладел программным материалом, свободно оперирует освоенной информацией, демонстрируя полное понимание сути изучения теории;

– при выполнении практической части правильно решает поставленную задачу, легко выполняет задания;

– формирует самостоятельно новые умения, творчески применяет полученные теоретические знания в практике;

– добивается композиционной целостности изображения, показывает высокую исполнительскую культуру;

9. Материально техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса

Реализация учебной дисциплины проходит в кабинете № 7 «Кабинет иконописи».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- настенная доска;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- требуемое количество учебного времени;
- наличие подготовленного специалиста, владеющего технологией и практическими приемами каллиграфии и шрифта, декоративно-прикладного искусства, навыками преподавания;
- наличие группы заинтересованной данным видом деятельности.

10. Методические рекомендации

10.1. Методические рекомендации по организации изучаемой дисциплины

Организация оптимального режима занятий, наличие программы, учебного плана с учетом уровня и потребностей обучающихся. Успешное усвоение знаний и способов деятельности предполагает творческо-познавательный процесс, при котором учебный материал становится предметом активных действий каждого учащегося.

Для формирования творческой активности учащихся необходимо, чтобы каждый обучаемый усвоил последовательно все уровни деятельности (репродуктивный, исполнительский, поисковый, творческий). Переход от одного уровня к другому определяется результатами, полученными на уровне усвоения техники построения шрифта и работы с материалами. Не получив удовлетворительного результата на этом этапе учащийся теряет интерес к дальнейшим занятиям. Обучение должно быть посильным, обеспечивающим достижение целей наиболее эффективно.

Раскрывая последовательность работы над шрифтовой композицией необходимо иметь в виду следующее:

- каждый этап работы должен охватывать небольшой объем изучаемого материала, а также последовательность и степень выполнения (точность движений, соблюдение стиля, тщательность, аккуратность);
- последовательность этапов работы должна быть внимательно продумана;
- выделить наиболее важные моменты, установить их очередность, из которой в дальнейшем вырабатывается определенная система работы;
- объяснение материала должно полностью раскрывать данный этап работы и содержать предпосылки для последующего, а каждый последующий должен логически вытекать из предыдущего.

Учащиеся должны знать, какого результата они добиваются в каждом отдельном упражнении, чтобы почувствовать свои потенциальные

возможности в освоении искусства написания шрифтовых композиций, понимать, в чем их недочеты и ошибки и каковы пути их преодоления.

Формы и виды учебной деятельности:

- лекции, беседы, встречи с мастерами;
- получение новых знаний, умений;
- практическая работа, выполнение индивидуальных зарисовок;
- закрепление полученных знаний и умений;
- обобщение знаний, разработка индивидуальных композиционных решений.

10.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа учащихся планируется по следующим основным направлениям:

- изучение всех вопросов программы по рекомендованной литературе;
- выполнение домашних зарисовок по разработке шрифтовых композиций, иллюстраций;
- подготовка к практическим занятиям.

Под самостоятельной работой понимается планируется учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа учащихся, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющим ведущую роль за работой учащихся)

Обучающимся предлагаются разные виды самостоятельных заданий, выполнение которых способствует более полному усвоению теоретических знаний и практических умений.

Основные требования к самостоятельной работе:

- посильность;
- самостоятельная работа не должна превышать возможностей учащихся на данном уровне их развития;
- конкретность;
- необходимо указать задачу, цель и путь выполнения задания. Все должно быть предварительно проработано в классе, показан способ выполнения;
- правильная дозировка;
- практика показывает, что чрезмерный объем заданий приводит к поспешному и недобросовестному их выполнению.

При проверке самостоятельных работ преподаватель должен требовать высокого качества их выполнения. На усвоение темы дается определенный срок. Способные обучающиеся могут сдать ее раньше, менее способные, не сдавшие в срок, будут продолжать работу.