

МАСТЕРА ШРИФТА

Елена Дербилова

Художник-график

Эта тема достойна отдельной книги. Ведь так интересно узнать: какими путями некоторые художники достигают высочайшего мастерства в искусстве шрифта? Каким чудом прорастает вонне отточенная графика штрихов, росчерков, надписей, наборного шрифта?.. Расскажу подробнее о стенде «Мастера шрифта» в учебном классе Харьковской Государственной Академии дизайна и искусств, оформленном с помощью студентов. Стенд состоит из двух частей:

1. Харьковская школа шрифта.

Украина. Харьков — Иван Криворучко.

2. Шрифтовые школы ближайшего постсоветского и европейского окружения. Их лидеры:

Россия. Москва — Вадим Лазурский, Соломон Телингатер, Ирина Гусева.

Белоруссия. Минск — Павел Семченко.

Молдавия. Кишинёв — Илья Богдеско.

Эстония. Таллинн — Виллу Тоотс.

Германия. Лейпциг — Альберт Капр, Ренате Тост.

Франкфурт-на-Майне — Герман Цапф.

Ярких звёзд на шрифтовом небосклоне гораздо больше. Здесь же на каждого художника — одна страница: фотография, имя, год рождения, страна, город + две работы. Получается стереоэффект — шрифткод личности.

Все названные художники имеют много общего — начинали с каллиграфии. Они постоянно учились: копировали образцы красивых букв, вырезанных на камне памятников и в архитектуре, а также рукописный шрифт из древнейших книг-манускриптов. Путешествовали, совершенствуя знания истории искусств. Эти мастера знали полиграфическое производство от времён инкунабул первопечатников до современной техники. Суммируя опыт, на базе рукописного шрифта создавали новые гарнитуры наборных шрифтов. Они общались, встречаясь на международных выставках-ярмарках искусства книги, преподавали шрифт в теории и на практике, были художественными редакторами в издательствах. Писали книги. Учились в академии или самостоятельно поднимались на Олимп.



Монограмма

Иван Криворучко

Родился в 1937 году в селе Песчаное Полтавской области. Осиротел в годы войны, рос в Петрово-Роменском детском доме. Там получил трудовое воспитание, рано проявил творческие способности — много и хорошо рисовал. Сочинял стихи. В юности учился в Харьковском ремесленном училище, работал токарем на Станкостроительном заводе (передовик производства). Служил в рядах Советской Армии, работал художником-оформителем, учился в вечерней школе. Много рисовал и писал с натуры. В 1964 году поступил на вечернее отделение Харьковского Художественно-промышленного института. Одновременно работал в Харьковском филиале ВНИИТЭ ведущим инженером-графиком, начальником сектора отдела промграфики и упаковки. После окончания института в 1970 году остался преподавателем на кафедре Промышленной Графики и упаковки. Преподавал 25 лет. Основатель Харьковской школы шрифта как методически обоснованного явления. Занимался живописью, книжной

графикой, плакатом. Мастер шрифта и каллиграфии.

(Дербилова Е.А. Дар шрифта. Харьков: Консум, 2003).

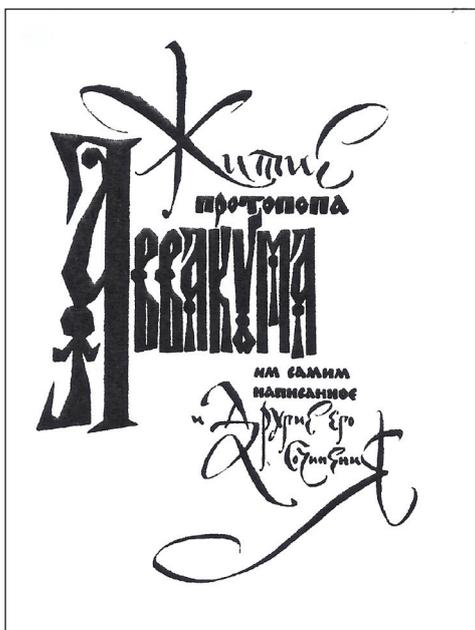
Вадим Лазурский

Родился в Одессе в 1909 году. Вместе с родителями увлекался декламацией, художественным чтением. Артистичен. В мемуарах вспоминает первого учителя каллиграфии, художника Ладнова. Рисовал в изостудии, выступал с концертами чтецов. Окончил Одесский художественный институт. Далее, в Москве занимался оформлением праздничной агитации. Воевал в годы Великой Отечественной войны. Был художественным редактором в мастерской промграфики в Москве. Путешествуя, анализировал пропорции шрифта Колонны Траяна в Риме, а в Киеве — пропорции букв «уставного» письма Остромирова Евангелия. Опыт обобщил в гарнитуре наборного шрифта «Лазурский». Оформил множество книг, имеет две золотые медали. Любимый студентами преподаватель считает, что технические навыки в обучении искусству — далеко не всё. Он пишет: «Думать о будущем графических искусств — значит думать о молодёжи: о её профессиональной подготовке и о её духовном развитии. Научить ремеслу сравнительно просто. Гораздо сложнее развить духовные способности человека, воспитать художника».

(Лазурский В.В. Путь к книге. Москва: Книга, 1985).

МИР ИСКУССТВА
LE MONDE ARTISTE

Титульная
надпись



Титульная надпись книги

Соломон Телингатер

Родился в 1903 году в Баку. Вслед за Эль Лисицким — революционер в графическом искусстве 20-х годов. Учился в Азербайджанских художественных мастерских Наркомпроса, позже — Москва, ВХУТЕМАС. Художник-полиграфист, искал конструктивные решения общего макета книги, журнала, каталога, плаката, буклетов, приглашений (комплексной графики). Опытный технический и художественный редактор. Художник-оформитель книг, иллюстратор, график-станковист. Награждён Гутенберговской премией и медалями в Лейпциге. Автор наборных шрифтов: «Акцидентная Телингатера» (латиница, кириллица), «Инициальный», «Декоративный».

(Искусство книги. 68/69. №8. Москва: Книга, 1975).

Рафаэль
Альберти

Ирина Гусева

Родилась в 1936 году в Москве. Училась в Московском полиграфическом институте, позже — в Высшей школе графики и искусства книги в Лейпциге. Её каллиграфия экспрессивна, скорописна, в духе китайского письма кистью и тростниковым пером. Но при этом каждая буква пропорциональна и «мускулиста». В композиции-алфавите формы и контрформы букв составляют ритмически напряженный блок. Чувствуется сила, эмоциональность. Так, ею оформлены сборники поэзии и детская книжка Рафаэля Альберти «Моряк на суше» (Москва, 1982), где инициалы заглавия и иллюстрации выполнены кистью, пространственно цельны, едины. (Московские художники книги. Москва: Книга, 1977).



Буквица

Павел Семченко

Настолько влюблён в каллиграфию, что даже теоретическую часть своей книги подаёт в рукописном варианте. Текст написан остроконечным пером в стиле «Англе», где каждое слово — ювелирно, а разворот страницы — кружева. Шрифтовые композиции лиричны, ритмически плавны. Он пишет: «Как музыкальное ухо не терпит фальши, так и для развитого глаза каллиграфа неприемлемы неуверенная динамика линии, сбой ритма, нарушенная тектоническая напряженность, сила линии, частые сбои. За кажущейся лёгкостью и простотой графики скрыва-



Титульная
надпись

ется сложная и целенаправленная работа. Но всё это остаётся там — за гранью видимого». (Семченко П. Мелодии каллиграфа. Минск: Полымя, 1993).

Илья Богдеско

Родился в 1923 году в селе Балтрушаны. Окончил Кировское художественно-педагогическое училище. Преподавал в средней школе. Воевал в годы Великой Отечественной войны. Учился на графическом факультете Художественного института имени Репина в Ленинграде. Великолепный рисовальщик, иллюстратор книг (юмор и жизненная правда). В его арсенале — линогравюры, ксилографии, офорты, живопись станковая и монументальная. С 1963 года — Народный художник СССР. Награждён Большой золотой медалью Академии

художеств СССР. Каллиграф (рукописные книги!). Первым его учителем был отец — учитель чистописания в школе. Вспоминает: «От отца я узнал, что буква может «петь», что одна — гордая, другая — упрямая, третья — весёлая. Рассказывая об этом, он подтверждал свою мысль на практике». Был главным художником издательства в Кишинёве. Педагог. Талант считает обратной стороной трудолюбия: «Прежде чем сделать какую-нибудь надпись, я должен..., во-первых: определить композицию надписи, её место в листе, контрасты и ритмы линий в зависимости от того, какой смысл я хочу в них вложить. Во-вторых: разработать руку настолько, чтобы в момент написания рассудок не сковывал чувство». (Богдеско И.Т. Москва: Советский Художник, 1987).



VILLU TOOTS

Виллу Тоотс

Родился в 1916 году. Учился шрифтам в торговом училище в Тарту у художника Эдуарда Ахасе. Работал дизайнером промышленного искусства. Учился в Акаде-

мии искусств PALLAS в Тарту, а после того — в Германии, Австрии, Франции. Работал в издательствах Таллинна художественным редактором и как вольный художник. Преподавал шрифт. Калли-

раф-виртуоз, чьи композиции сочетают в себе «лёд и пламень» классических форм и скорописной динамики. Автор книг — учебников. Самая ценная — на русском языке — «Современный шрифт» (Москва: Книга, 1956). Прекрасны как наглядное пособие «Каллиграфические этюды» (Таллинн, 1976) и «300 BURTU VEIDI» (Рига, 1960). Ратует за овладение всеми инструментами рукописного шрифта. Считает, что умеющий лишь рисовать шрифт при помощи чертёжных инструментов — ремесленник. Каллиграфия — истинное творчество. Надо всё уметь, сочетая. Оценивает качество письма так: «Критическим фильтром является здесь вопрос: каким орудием были эти буквы выполнены? Следовательно, в каждый шрифт можно вложить много искусства, но в нём не должно быть места искусственности». (Eesti kirjakunst или Искусство шрифта Эстонии 1940–1970, на эстонском языке. Таллинн, 1973).

Альберт Капр

Родился в 1918 году в Штутгарте. Учился в Штутгартской академии. Педагог. В Лейпциге вёл специальный класс шрифта в высшей школе книжного искусства и графики, стал её профессором и ректором. Основал Институт оформления книги при высшей школе и руководил им. Председатель жюри конкурса «Красивейшие книги мира», организатор международных выставок книжного искусства 50–70-х годов в Лейпциге. Выдающийся шрифтовик и художник-оформитель книги. Лауреат национальной премии ГДР и премии Гутенберга. Его каллиграфия в шрифтовых композициях — нордический дух, жесткость и пластика латиницы — немецкой «фрактур». Теоретик. Автор ряда книг об искусстве книги и шрифта («SCHRIFTKUNST — ABC». Дрезден, 1971). В тезисах о становлении шрифта как семантико-эстетического средства пишет: «Вплоть до XIX века в частной



Монограмма

переписке обращали внимание не только на глубину содержания, но и на эстетическую форму. Шрифт был не только средством передачи информации, но и должен был производить эстетическое впечатление». (Капр Альберт. Эстетика искусства шрифта. Москва: Книга, 1979).

Ренате Тост

Родилась в 1937 году в Бреслау. Училась в Высшей школе в Лейпциге у профессора Альберта Капра. Её дипломная



Каллиграфический этюд

работа: прописи (шариковой ручкой) — новый алфавит-эталон для школьников. Цель — улучшение почерка. Свообразны её творческие работы в каллиграфии на тему поэзии О. Мандельштама (в переводе на немецкий язык). «Пляшущие» строчки

тонких высоких букв komponуются в силуэты каллиграмм. Педагог. Руководила кафедрой прикладной графики в Дрезденском пединституте.

(Журнал NEUE WERBUNG. №4 (Новое в рекламе), на нем. языке. Берлин, 1987).

Das größte ist das Alphabet,
 denn alle Weisheit steht darin.
 Aber nur der erkennt den Sinn,
 der's recht zusammensetzen versteht

Geibel

Каллиграфическая композиция

Герман Цапф

Начинал самоучкой! Позже стал автором пятидесяти лучших гарнитур наборного шрифта, из них — «Палатино», «Оптим», «Мелиор». Родился в 1918 году в Нюрнберге. В юности, очарованный красотой старинных рукописных книг, копировал их, изучал. Заново открыл принцип работы ширококонечным пером вслед за Р. Кохом и Э. Джонстоном. Во Франкфурте-на-Майне работал для полиграфии, преподавал в Художественно-промышленном Училище в Оффенбахе-на-Майне, руководил собственной типографией словолитни D. Stempel AG, написал книгу «Перо и резец» и другие. Преподавал в Carnegie Institute of Technology в Питтсбурге (США). Создание наборных шрифтов считал «...одним из прекраснейших и прогрессивнейших дел человеческих вообще».

(Искусство шрифта. №4. Москва: Книга, 1987).

Все они — КЛАССИКИ.

Болгарский художник Васил Йончев — автор двухтомника «Шрифт през вековете»

(София, 1976, 1982), по которому учатся уже два поколения дизайнеров. Каллиграф и художник, в оформлении книги он всегда начинает с выбора наборного шрифта для текста — ищет полного соответствия графики букв стилю писателя и времени повествования. Лишь потом — макет, иллюстрации и другие элементы. Такой глубинный подход к оформлению книги — многовековая культура. В создании наборных шрифтов соблюдается *основной Закон*: красота, ясность, удобочитаемость (скорость чтения). Так велось от начала книгопечатания в XIV — XV веках и до конца XX — традиция создания «личного образа» книги. Сегодня зарождаются электронные книги — что останется в них от прежнего уровня? Книга — симбиоз литературы и графического искусства, её миссия — воспитывать, дарить эстетическое наслаждение. Неужели всё сведётся к безликому набору на дисплее «читалки»? Ведь роскошь индивидуального формата, фактур переплёта, цвета, запаха — уже отменяются... Чтобы не деградировать, надо сохранить на новом этапе все лучшие достижения книжной графики и полиграфии.

25.06.2014



Теоретические и прикладные аспекты обучения иностранному языку на неязыковых факультетах : кол. монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. Е. В. Тарасовой. — Х. : Изд-во НУА, 2014. — 264 с.

Данная монография посвящена рассмотрению актуальных вопросов преподавания иностранных языков в неязыковых вузах, однако во главу угла в ней ставится проблема обучения английскому языку, предполагающая развитие у студентов не только языковых (грамматика, лексика, фонетика) и речевых (чтение, аудирование, говорение и письмо) навыков, но также формирование их социолингвистической и социокультурной компетенций.

В издании обобщен опыт обучения английскому языку студентов факультетов «Бизнес-управление» и «Социальный менеджмент» Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия». Коллектив авторов поставил перед собой задачу сформулировать критерии определения содержания, методологии и принципов организации курсов ESP (English for specific purposes - «Английский для профессиональных целей»), методов оценивания результатов обучения и соотнесения их с международными стандартами.

Своевременность и актуальность решения этой задачи очевидна и вытекает из необходимости формирования у студентов навыков свободного владения иностранным языком как неотъемлемого компонента их профессиональной подготовки, обеспечивающего эффективное функционирование выпускников в условиях диалога культур, а также их конкурентоспособность на международном рынке труда.

Монография отражает также деятельность кафедры по реализации авторской интегрированной программы непрерывной подготовки по английскому языку учащихся средней школы и студентов неязыковых вузов.

В монографии использованы также теоретические положения и практические результаты современных исследований в области когнитологии, лингводидактики, педагогики, психологии и теории межкультурной коммуникации.

Теоретическим проблемам лингводидактики посвящены, в частности, разделы, написанные Л.А. Артеменко, В.С. Полиной, Е.В. Тарасовой. Авторы исходят из того, что реализация комплексных целей, которые ставит перед собой коллектив ОКАЯ, - а это не только обучение речевой деятельности на английском языке, но и развитие личности обучаемых, сочетание обучения и воспитания — невозможна без интеграции методологических подходов, а именно: коммуникативного, деятельностного, компетентностного и индивидуального.

Авторы монографии делятся опытом создания условий для творческой самореализации и саморазвития личности студента, формирования у студентов гуманистического мировоззрения, патриотизма, высоких моральных и нравственных ценностей. В монографии нашли, в частности, отражение вопросы гуманизации образования (Е.Н. Бабак), организации самостоятельной работы студентов, стимулирования их учебной автономии (Л.А. Артеменко, В.С. Полина), внедрения IT-технологий в процесс обучения иностранному языку (И.В. Мухортова), обучения этике межкультурной коммуникации (Е.В. Тарасова).

Детально представленные в монографии практические аспекты обучения английскому языку, охватывают методические приемы, используемые преподавателями ОКАЯ в практике обучения всем основным англоязычным навыкам — фонетике и чтению (В.С. Полина), грамматике (А.А. Хильковская), устной и письменной речи (Л.А. Артеменко, Е.В. Валюкевич), и включают комплексы заданий, тренировочных упражнений и контрольных тестов, направленных на формирование англоязычной коммуникативной компетенции студентов с учетом их индивидуальных целеустановок, способностей и возможностей. Эффективность обучения обеспечивают тщательно продуманная организация учебных занятий, создание позитивного психологического климата в учебной аудитории, коммуникативной среды, моделирующей ситуацию реального иноязычного общения, групповая, парная и индивидуальная работа, интегративный и интерактивный характер занятий, предполагающий взаимодействие и общение студентов друг с другом и преподавателем.

В целом представленные в монографии материалы свидетельствуют о стремлении ее авторов к тому, чтобы обучение студентов неязыковых вузов английскому языку отвечало социальному заказу общества и строилось в контексте современной образовательной парадигмы, частью которой оно является.

Для методистов и специалистов в области преподавания иностранных языков, а также для самого широкого круга лиц, интересующихся проблемами современной лингводидактики и преподавания иностранных языков.