

Реализация междисциплинарного подхода в процессе создания шрифтовых композиций будущими учителями начальной школы

Implementation of an interdisciplinary approach in the process of creating font compositions by future primary school teachers

УДК 37.016

DOI: 10.12737/2500-3305-2026-11-2-151-161

Першина Ж.А.

Канд. пед. наук, доцент кафедры исследовательской и творческой деятельности в начальной школе, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», г Москва
e-mail: zha.pershina@mpgu.su

Pershina Zh.A.

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Research and Creative Activities in Primary School, Moscow State Pedagogical University, Moscow
email: zha.pershina@mpgu.su

Саломатина Л.С.

Канд. пед. наук, доцент кафедры начального филологического образования имени М.Р. Львова, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
e-mail: ls.salomatina@mpgu.su

Salomatina L.S.

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Primary Philological Education M.R. Lvov, Moscow State Pedagogical University, Moscow
email: ls.salomatina@mpgu.su

Аннотация

В статье рассматривается реализация междисциплинарного подхода при выполнении творческой работы по созданию шрифтовой композиции студентами факультета начального образования Института детства МПГУ. Особое внимание уделяется детальному описанию процесса выполнения такой работы, в результате создания которой студенты не только развивают творческие способности, но и интегрируют на практике знания из различных учебных дисциплин.

Ключевые слова: межпредметный подход, междисциплинарный подход, шрифтовая композиция, буква, рукописный шрифт, печатный шрифт, художественный шрифт, каллиграфия, каллиграфический шрифт, художественный образ, словари русского языка.

Abstract

This article examines the implementation of an interdisciplinary approach to the creative work of creating a typeface by students of the Faculty of Primary Education at the Institute of Childhood at Moscow State Pedagogical University. Particular attention is given to a detailed description of the process of completing this work, which not only develops students' creative abilities but also integrates knowledge from various academic disciplines into practical applications.

Keywords: Interdisciplinary approach, interdisciplinary approach, font composition, letter, handwritten font, printed font, artistic font, calligraphy, calligraphic font, artistic image, Russian language dictionaries.

Современное образование требует от учителя не только глубоких знаний, но и умений интегрировать различные учебные предметы, что позволяет обучающимся воспринимать материал более целостно. Учителю как организатору учебного процесса важно уметь создавать условия для реализации межпредметных связей. Педагогу необходимо научиться конструировать для детей такие задания, которые будут способствовать интеграции знаний из различных областей. Межпредметный подход помогает выявить и использовать связи между предметами, что делает образовательный процесс более целостным и продуктивным. К примеру, проектная творческая работа по шрифтовой графике, выполняемая младшими школьниками, может объединять такие предметы как изобразительное искусство, литературное чтение и русский язык, позволяя применять теоретические знания на практике. Рассмотрим, каким образом будущие учителя начальной школы на основе междисциплинарного подхода в вузе учатся выполнять шрифтовые композиции, чтобы в будущем применять свои знания и умения в работе с младшими школьниками. Междисциплинарный подход в образовании предполагает объединение знаний из разных учебных дисциплин для решения сложных задач или изучения тем, которые требуют интеграции различных областей знаний. Изучение темы с разных сторон позволяет увидеть взаимосвязи между различными учебными дисциплинами, что способствует более прочному усвоению знаний.

На всех профилях бакалавриата и базового высшего образования на факультете начального образования Института детства МПГУ реализуются следующие учебные дисциплины: «Практикум по предметной области «Искусство», «Искусство и Технология», «Практикум по предметной области «Искусство и Технология», «Графика». Изучая данные дисциплины, студенты выполняют серию авторских работ (от 3 до 12 творческих работ в зависимости от формата листа - А3/ А4 и количества занятий – объема учебных часов согласно учебному плану). Одной из таких работ является создание студентами шрифтовой композиции. Описание методики создания шрифтовой композиции изложено в статье Борисова В.Ю., Галямовой Э.М., Першиной Ж.А. [2]. Наряду с вышеперечисленными учебными дисциплинами обучающиеся бакалавриата и базового высшего образования изучают методику преподавания русского языка в начальной школе с практикумом, в рамках которой студенты изучают историю каллиграфии, современные шрифты в прописях, учатся красиво писать и мн. др. [5]. При выполнении шрифтовой композиции будущие учителя начальной школы интегрируют свои знания, полученные не только при изучении вышеперечисленных предметов, но и методики обучения литературному чтению в начальной школе и др.

Композиция в изобразительном искусстве и дизайне предполагает грамотное и гармоничное расположение элементов, модулей - разнообразных форм, множество точек, различных видов линий, пятен, цветов, взаимодействующих и сгруппированных на плоскости или в пространстве, использующее симметрию, асимметрию, ритм, акценты и нюансы для создания художественного образа и донесения смысловой идеи автора (художника) до зрителя.

Существует несколько определений термина «шрифтовая композиция». Например, «Шрифтовая композиция – композиционное графическое построение или структура

произведений шрифтовой графики, расположение и взаимосвязь всех его основных частей. В качестве элементов шрифтовой композиции выступают отдельные шрифтовые знаки (буквы, цифры, их элементы, знаки препинания), слова, сочетания слов, отдельные строки текста и текстовые блоки (абзацы, колонки и т.д.)» [1].

Учитывая специфику выполнения творческих работ студентами факультета начального образования Института детства МПГУ, под шрифтовой композицией следует понимать грамотно построенную из разнообразных видов шрифтов авторскую художественную творческую работу, состоящую из гармонично и лаконично расположенных модулей (слов, словосочетаний, цитат), олицетворяющих драматургию, цитаты в целом и художественный образ в частности, выполненную графическими материалами (тушь, перо).

Далее необходимо рассмотреть термин «шрифтовая графика», основывающийся на двух терминах «шрифт» и «графика». Из общепринятых определений известно, что «шрифт» от немецкого «schrift» - «письмо», от производного schreiben («писать»), который восходит к латинскому глаголу scribere («писать, начертать, изображать»). Термин «графика» указывает на близкую связь с изобразительным искусством, в частности, с различными видами графики (станковая, книжная, газетно-журнальная, промышленная, компьютерная) [4].

По мнению Ю.П. Куприной, «шрифт является выразителем культурного наследия народа и рассматривается как средство носителя информации» [3]. Заметим, что термин «шрифт» связан с понятием алфавита во многих странах мира. Алфавит понимается как система графических знаков, символов (букв, цифр, знаков препинания и т.п.), расположенных в строгом порядке. Данная система обладает единой закономерностью построения.

Таким образом, можно утверждать, что шрифтовая графика – это искусство создания уникальных творческих графических произведений (авторских работ) с использованием различных видов шрифтов.

Нам представляется, что именно междисциплинарный подход в изучении студентами вуза таких учебных дисциплин как «Практикум по предметной области «Искусство» («Искусство и Технология», «Практикум по предметной области «Искусство и Технология», «Графика»), «Методика преподавания русского языка в начальной школе с практикумом» и «Методика обучения литературному чтению в начальной школе» в будущем будет способствовать реализации учителем начальной школы межпредметного подхода в изучении младшими школьниками таких учебных предметов как «Изобразительное искусство», «Русский язык» и «Литературное чтение».

С чего начинается работа по созданию шрифтовой композиции? Каждой группе студентов предлагается один из литературных жанров (пословицы, поговорки, сказки, басни, стихотворения) или мудрые высказывания известных учёных, писателей, педагогов, психологов в области воспитания подрастающего поколения.

Опишем более подробно процесс выполнения студентами шрифтовой композиции, в процессе создания которой реализуется междисциплинарный подход.

1. Выбор цитаты из литературного жанра (пословица, сказка и др.).
2. Придумывание художественного образа, отражающего смысл, философскую идею цитаты и автора-студента будущей творческой работы.
3. Выполнение эскиза в натуральную величину. Эскиз – это один или несколько подготовительных вариантов будущей композиции, выполненный простым карандашом. Эскизы, как правило, небольших размеров. Эскиз необходимо выполнить в натуральную величину, т.е. лист формата А4 для эскиза (обычная офисная бумага) совпадает по размеру с основным форматом плотного листа для черчения (А4) или ватмана. Лист для эскиза расположить вертикально или горизонтально согласно художественному образу. Используя линейку, начертить рамку 7 мм слева* 7 мм сверху*7 мм справа*14 мм снизу. За данную рамку ни один модуль (элемент композиции – буква, знак, слово и т.д.) будущей композиции не выходит.

4. Построение шрифтовой композиции начинается с определения месторасположения цитаты и художественного образа. Пятновое решение композиции данной работы – это 1/3 общего объема формата (А4) занимает цитата и ее автор, а 2/3 – художественный образ.

5. С помощью линейки и карандаша провести вертикальную осевую линию, относительно которой будет написана цитата и построено изображение. Выделить 1/3 часть и 2/3 части.

6. Сверху от рамки отступить 15–20 мм и расчертить дополнительные линии построения для цитаты, учитывая высоту и ширину заглавных, строчных букв, длину и высоту верхних и нижних выносных элементов букв. Как правило, цитата размещается на 2-3-х строках, но следует учитывать, что на каждую строку для строчных букв будет линия для нижних выносных элементов (например, р, д, у, з), верхних выносных элементов (например, в, б). Кроме этого, важно заметить, что в зависимости от выбора того или иного каллиграфического (художественного) шрифта может быть еще одна дополнительная линия для заглавных букв, если высота заглавных букв не совпадает с высотой верхних выносных элементов. Таким образом, получается, что на каждую строку для написания цитаты необходимо начертить 4-5 горизонтальных линий. Все линии выполняются слегка заметными карандашными линиями, чтобы не «загрязнять» общую композицию творческой работы даже на этапе выполнения эскиза. Очень важно организовать размещение цитаты: количество слов на каждой строке должно быть больше одного (иначе это композиционно неграмотно), а переносы слов недопустимы. Кроме этого, необходимо сразу просчитать количество слов в цитате, количество слов на каждой строке, количество букв в словах и расстояние между буквами (межсловное расстояние не менее одной буквы), а также межбуквенное и межстрочное расстояние, что будет способствовать построению гармоничной шрифтовой композиции в целом.

7. Следует заметить, что написание цитаты и ее автора пишется посередине листа, т.е. весь текст выравнивается по центру заданного формата (А4). Инициалы и фамилия автора также пишутся по центру, чтобы не нарушать общий композиционный строй творческой работы. Кроме этого, размер шрифта в данном случае меньше на 2-3 мм, чем в цитате.

8. Линеарно (карандашным контуром) изобразить придуманный художественный образ. Для художественного образа важны особенности изображения и расположения: безусловно, художественный образ может быть асимметричным, многофигурным (человеческие фигуры и другие элементы, составляющие целостный художественный образ). Если, согласно осевой линии, левая или правая часть композиции зрительно «тяжелее», то противоположную сторону необходимо уравновесить дополнительными элементами, отражающими или помогающими более ярко представить задуманный художественный образ.

9. Следует заметить, что от края листа и слева, и справа важно сохранять одинаковое расстояние как для каждой строки цитаты, инициалов и имени автора, так и для самого выступающего элемента слева и справа. Кроме этого, сверху от края листа до заглавной буквы первой строки расстояние всегда должно быть меньше, а от нижнего края листа до самого выступающего крайнего элемента – больше.

10. Стиль написания цитаты. Заметим, что для каждой цитаты очень важно подобрать интересный художественный каллиграфический рукописный шрифт, желательно слитный и с необычными строчными буквами, поскольку все заглавные в большинстве своём с вензелями, но их в цитате немного.

11. После линеарного построения художественного образа необходимо заполнить его модулями, т.е. словами, словосочетаниями или цитатами. Следует отметить, что вписывание модулей осуществляется на русском языке печатными рукописными буквами тремя способами: контуром, ритмом и пятном. «Контур» - написание шрифтом по карандашному контуру с одинаковой высотой строчных букв (например, открытые участки тела: лицо, руки,

ноги и т.п.). «Ритм» - заполнение определенных участков, деталей художественного образа буквами разной величины, выдерживая ритм, чередование уменьшение – увеличение – уменьшение (волосы, обувь, одежда и т.д.). «Пятно» - наполнение отдельных областей художественного образа и элементов творческой композиции шрифтом, где строчные буквы одной величины, но строки следуют одна за другой через одинаковое межстрочное расстояние. Следует отметить, что все модули шрифтовой композиции пишутся и читаются слева направо (вертикальное или иное прочтение исключается). Шрифтовая композиция должна быть удобочитаемой, понятной и эстетичной.

12. Печатные рукописные буквы и формы. Все буквы подчинены определенным геометрическим формам: прямоугольник (Б, В, Е, З, И, К, Н, О, П, С, Э, Я), треугольник (А, Г, Л, Р, Т, Ъ, У – равнобедренный с вершиной вверх (А, Л) и противолежащий ему вершиной вниз (Т, У), прямоугольный правосторонний (Ь, Ь), прямоугольный левосторонний (Г, Р), квадрат (Д, Ж, М, Ы, Ф, Ш, Щ, Ю). Буквы, вписываемые в прямоугольник и треугольник, являются узкими и имеют коэффициент «1». Буквы, подчиненные квадрату – «1,5». Например, ширина одной узкой буквы 5 мм (коэффициент – «1»), тогда ширина широкой буквы будет 7,5 мм ($5:2=2,5$; $5+2,5=7,5$ - коэффициент «1,5»). Расстояния между буквами в зависимости от их формы и стиля шрифта имеют свои особенности. Между узкими прямоугольными и узкими треугольными, широкими квадратными и узкими прямоугольными, широкими квадратными и узкими треугольными буквами варьируются от 1-2 мм и т.д. А между взаимобратными равнобедренными треугольными буквами расстояние равно «0». Иначе слова зрительно будут разорванными и нечитабельными (например, «А ТОМ», «Т АНДЕМ»). Минимальное расстояние, допустимое между словами, словосочетаниями в печатном рукописном шрифте, аналогичное, как в каллиграфическом художественном - равно одной букве.

13. Особое внимание следует обратить на смысловую нагрузку и лексическое значение слов, которыми заполняется весь художественный образ. Заметим, что все модули шрифтовой композиции имеют различную длину слов и словосочетаний, а соответственно и разное количество букв (зависит от линейного образа). Художественный образ заполняется двумя частями речи: именами существительными и именами прилагательными в именительном падеже (исключение, если в самом художественном образе используются цитаты).

Особенность заполнения по частям речи: имя существительное и имя прилагательное, слова должны тематически подходить по смыслу к выбранной цитате, независимо от выбранного литературного жанра. Поскольку линейный художественный образ точно определен конкретной длиной, четкой линией, областью, необходимо избегать повтора. Как правило, не допускается применение одних и тех же слов, поэтому студенты активно используют словарь синонимов (например, *глаз - око, солнце-светило, зло - лихо*).

14. Цветовое решение шрифтовой композиции. После выполнения эскиза в натуральную величину необходимо обозначить цветовое решение шрифтовой композиции в целом. Это осуществляется буквами «ч» - черный, «к» - красный или выделением областей соответствующих цветов. В творческой работе необходимо грамотно и «вкусно» (лаконично) перераспределить два цвета красный и черный (тушь двух цветов), при условии, что цитата, инициалы и фамилия автора всегда пишутся красной тушью.

15. Работа тушью и пером. Как правило, студенты не имеют навыков работы пером и тушью. Поэтому изначально знакомятся со всеми нюансами: вставить перо для каллиграфии в перьеводержатель, налить тушь в специальную емкость или в крышечку от флакона с тушью, погрузить перо в емкость с тушью до завершения отверстия на каллиграфическом пере. Выполнить «пробы пером» на черновике произвольными линиями. Перо в руке необходимо почувствовать. Держать перьеводержатель и писать пером и тушью необходимо таким образом, чтобы руке было комфортно, без напряжения, перо не царапало (каллиграфические перья редко бывают неисправные, поэтому царапает перо, когда его неправильно держат в руке), а начертанные линии были четкими и непрерывными.

16. Получение навыков владения пером. На отдельном листе плотной бумаги (А4 - бумага для черчения/ ватман) выполнить лист упражнений, состоящий из 10 упражнений (1-9 строк – задания по образцу, 10-ая строка – творческое задание). Данное упражнение способствует раскрепощению мышц руки, уверенному владению пером, развитию мелкой моторики и творческого воображения, скоординированной работе зрительных и моторных функций и т. п. (мм. рис. 1).

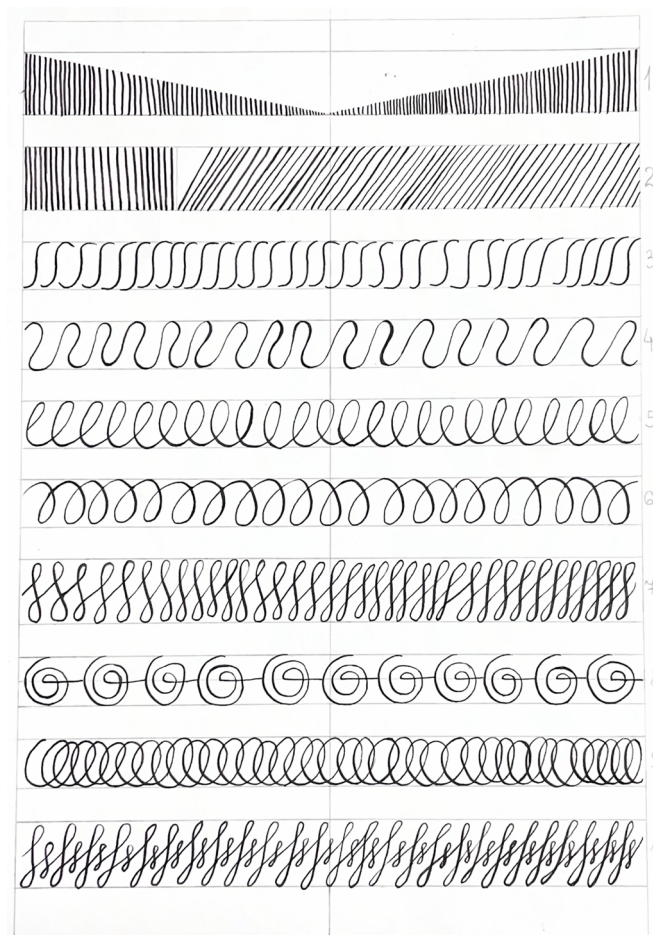

Рис. 1. Лист упражнений

17. Следует отметить особенности выполнения шрифтовой композиции пером и тушью. Прежде чем написать цитату на чистовике, важно написать ее простым карандашом на черновике, что позволит зрительно и моторно проработать навыки написания художественного каллиграфического шрифта с учетом всех вышеописанных особенностей (6, 7, 10). Далее можно единожды или несколько раз написать цитату пером и тушью, также используя черновик, что придаст руке устойчивость и привыкание, а студенту - уверенности в собственных силах. Как известно, многократное повторение упражнений в письме, начертании, в каждой творческой работе в области изобразительного искусства благотворно влияет на качество любой авторской работы и на уровень мастерства студента. Следует заметить, что, выполняя работу на основном формате (на чистовике), необходимо под «рабочую» руку подкладывать чистый лист бумаги для обезжиривания руки и во избежание неаккуратных моментов в процессе выполнения шрифтовой композиции. Кроме этого, важно периодически просушивать работу. Следует напомнить, что цитата и ее автор пишутся красной тушью.

18. Продолжение процесса выполнения шрифтовой композиции на чистовике заключается в чередовании работы черной и красной тушью. Для смены цвета необходимо каждый раз либо тщательно промывать перо, либо иметь два одинаковых пера с перьеводержателями. Следует заранее «перестеклить» (перенести линейное изображение на

просвет стекла (источником освещения может быть солнечный свет или искусственный источник освещения)) контурное (линейное) изображение с эскиза на основной формат плотной бумаги. Далее рядом положить проработанный и утвержденный ранее эскиз в натуральную величину. Выбрать наиболее удобную область контурного художественного образа (у левшей и правшей она может различаться). Под рабочую руку подложить чистый лист бумаги и постепенно, спокойно и аккуратно заполнять художественный образ шрифтовыми модулями (словами, словосочетаниями, цитатами), четко сопоставляя основную работу с утвержденным эскизом в натуральную величину.

19. Заключительным этапом выполнения шрифтовой композиции является удаление мягким ластиком всех карандашных линий с готовой шрифтовой композиции.

20. Создание презентации с подробным фото (множество фотографий необходимо для детальной методической и технологической наработки) сопровождением поэтапного выполнения авторской творческой композиции.

Важно отметить, что в ходе выполнения шрифтовой композиции студенты обращают внимание на постановку руки при письме (как правой, так и левой). В процессе выполнения такой творческой работы большое внимание уделяется грамотности: художественный образ, как студентами, так и младшими школьниками, сначала заполняется карандашом, а только после этого повторно пером. При письме карандашом и пером отрабатывается как зрительная, так и рукодвигательная память, которая играет важную роль в формировании орфографической грамотности студентов и младших школьников.

При работе над шрифтовой композицией студенты подбирают слова-синонимы и родственные (однокоренные) слова. В такой работе важно пользоваться словарями русского языка и подбирать необходимый языковой материал. Художественный образ в шрифтовой композиции заполняется именами существительными и именами прилагательными с разным количеством букв. Студентам важно верно подбирать слова, не только соответствующие содержанию художественного образа, но и соответствующие определенной длине слов. При создании художественного образа в шрифтовой композиции нельзя переносить слова.

Проиллюстрируем на примере нескольких готовых работ студентов факультета начального образования Института детства МПГУ, выполненных в технике шрифтовой графики (шрифтовой композиции) на тему «Сказки Г.Х. Андерсена», реализацию междисциплинарного подхода при изучении следующих учебных дисциплин: «Практикум по предметной области «Искусство» («Искусство и Технология», «Практикум по предметной области «Искусство и Технология», «Графика»), «Методика преподавания русского языка в начальной школе с практикумом» и «Методика обучения литературному чтению в начальной школе» (см. рис. 2, 3, 4, 5, 6).

При подготовке данных работ студенты на занятиях по методике обучения литературному чтению в начальной школе анализируют сказки Г.Х. Андерсена, рассматривают методический аппарат современных учебников литературного чтения для младших школьников. При выполнении шрифтовой композиции применяются практические знания, полученные студентами на занятиях по методике преподавания русского языка в начальной школе с практикумом (обучение каллиграфическому письму в рамках методики обучения грамоте младших школьников). При подборе слов для создания художественного образа студенты используют тематический словарь русского языка [6]. К примеру, при создании художественного образа по сказке Г.Х. Андерсена «Снежная королева» студенты могут воспользоваться темой «Зима» в тематическом словаре русского языка Л.С. Саломатиной и использовать слова *зима, стужа, вихрь, вьюга, буран, метелица, гололедица, снег, сугроб, коньки* и мн. др.

В процессе выполнения шрифтовых композиций студенты факультета начального образования Института детства МПГУ готовятся к реализации межпредметного изучения младшими школьниками изобразительного искусства, русского языка и литературы. В будущем студенты смогут обучать младших школьников созданию подобных творческих работ с учётом возрастных особенностей обучающихся и специфики программы начальной школы.

Таким образом, одним из основных преимуществ междисциплинарного подхода в обучении студентов является возможность реализовывать связь теории с практикой. Студенты, изучая материал через призму нескольких учебных дисциплин, могут увидеть, как теоретические знания применяются в реальной жизни. Это делает процесс обучения более значимым и эффективным. Кроме того, междисциплинарные связи способствуют как формированию у обучающихся вуза важных образовательных результатов, так и готовят их к решению более сложных учебных задач.

Литература

1. Безрукова Е.А. Шрифты: шрифтовая графика: учеб. пособие для СПО / Е.А. Безрукова, Г.Ю. Мхитарян; под науч. ред. Г.С. Елисеенкова. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт; Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2019. – 116 с. – (Серия: Профессиональное образование).
2. Борисов В.Ю., Галямова Э.М., Першина Ж.А. Междисциплинарный подход в художественно-графической подготовке учителей начальных классов // Начальная школа. – 2023. – №10. – С. 42-45.
3. Куприна Ю.П. Теоретический анализ истории русского шрифта // Социально-экономические явления и процессы. – 2012. – №2 (036). – С. 227-230.
4. Птахова И.И. Простая красота буквы. – Санкт-Петербург: «Русская графика», 1997. – 227 с.
5. Саломатина Л.С. Подготовка будущих учителей начальной школы к использованию методических приёмов обучения первоначальному письму // Педагогические технологии. – 2022. – № 2. – С. 66-72.
6. Саломатина Л.С. Тематический словарь. Развитие речи. 1-4 классы. 2-е издание. – М.: АСТ-Пресс Школа, 2024. – 320 с.