

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленский государственный университет»

Кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства

«Утверждаю»
Проректор по учебной работе
_____Ю.А. Устименко
«09» сентября 2021 г.

**Рабочая программа дисциплины
Б1.О.28 Шрифтовая графика**

Направление подготовки: **44.03.01 Педагогическое образование**
Направленность (профиль): **Дополнительное образование (в области дизайна)**
Форма обучения: очная
Курс – 2
Семестр – 3
Всего зачетных единиц – 2, часов – 72
Форма отчетности: зачет – 3 семестр

Программу разработал
кандидат педагогических наук, доцент Устименко Ю.А.

Одобрена на заседании кафедры
«02» сентября 2021 г., протокол № 1

Смоленск
2021

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Шрифтовая графика» относится к дисциплинам обязательной части учебного плана (Б1.О.28).

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного освоения профессии графического дизайнера и тесно соприкасается с такими дисциплинами, как «Книжная графика», «Дизайн книги», «Проектирование в промышленной графике», «Типографика» и др.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
<p>ПК-1 – способен планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой</p>	<p>Знать: содержание преподаваемого предмета; теорию и методику обучения преподаваемому предмету; требования нормативных документов, регламентирующих содержание образования и организацию учебного процесса; учебные и методические пособия, методы использования и дидактические возможности различных средств обучения.</p> <p>Уметь: определять задачи обучения и отбирать адекватное им содержание учебного материала с учетом возрастных особенностей учащихся; планировать и осуществлять учебный процесс; использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся по освоению учебного предмета (курса, дисциплины, модуля) на практике; осуществлять внутрипредметную и межпредметную интеграцию знаний и умений обучающихся; использовать в образовательном процессе разнообразные образовательные ресурсы;</p> <p>Владеть: необходимым профессиональным инструментарием, позволяющим планировать и осуществлять учебный процесс; методикой проведения учебных занятий и организации самостоятельной работы обучающихся по учебному предмету (курсу, дисциплине, модулю).</p>
<p>ПК-4 – способен использовать научные знания в области дизайна, владеть навыками практической деятельности в области графического дизайна в процессе формирования предметной компетенции обучающихся в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы «Дизайн»</p>	<p>Знать: методику обучения дизайну; основы шрифтовой графики.</p> <p>Уметь: организовывать практическую деятельность учащихся с учетом научных знания в различных областях графического дизайна, собственного опыта работы над созданием дизайн-проектов объектов графического дизайна</p> <p>Владеть: владеть навыками практической деятельности в области графического дизайна в процессе формирования предметной компетенции обучающихся в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы "Дизайн"</p>

3. Содержание дисциплины.

Программой дисциплины предусмотрено изучение и использование декоративных особенностей букв для создания шрифтовых композиций; создание художественного образа через трансформацию букв и слов; использование различных шрифтов и композиционных приемов для передачи образного содержания текста при создании шрифтовых плакатов.

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий	
			лабораторные занятия	самостоятельная работа
1	Графическая интерпретация свойств буквы. Буква-образ.	12	6	6
2	Буквица.	12	6	6
3	Шрифтовая интерпретация значения слова. Слово-образ.	12	6	6
4	Разработка шрифтовой композиции по заданным темам. Взаимосвязь между буквами разных графем.	12	6	6
5	Выполнение шрифтовой композиции алфавита.	24	10	14
	Итого за семестр	72	34	38

5. Виды образовательной деятельности

Занятия семинарского типа (лабораторные занятия)

Тема 1. Графическая интерпретация свойств буквы. Буква-образ.

Вопросы для обсуждения: формообразование шрифта и основная терминология шрифтоведения; стили шрифтов (с засечками, без засечек, курсив, прописные и строчные); категории шрифтов (старо стильные, ново стильные, брусковые, рубленые, декоративные, рукописные); классификация (наборные, заголовочные, рукописные, акцидентные,). Элементы шрифта. Единицы измерения (пункты, пики, квадрат, кегль,). Понятие графемы. Глиф. Выразительные возможности шрифта. Практическое и уместное использование шрифтов для набора различных текстов. Комбинации и взаимодействия шрифтов (гармоничные, контрастные и конфликтные). Типографика и образная каллиграфия. Леттеринг.

Задания для аудиторной работы: выполнить различные и графически интересные интерпретации одной буквы; создать буквы с помощью объектов окружающей среды.

Материалы: бумага, карандаш, кисть, перо, тушь, линер, маркер, гелевая ручка, шариковая ручка, акварель, гуашь, темпера, фломастер.

Задания для самостоятельной работы: поиск наиболее выразительных решений образа букв, работа над эскизами, вариантами компоновки. Качественное исполнение чистовых вариантов задания.

Тема 2. Буквица.

Вопросы для обсуждения: история возникновения буквицы. Манускрипты. Роль буквицы в облике книги. Конструкция букв. Система знаков. Прописные и строчные буквы. Части букв. Контрформа буквы. Межбуквенное расстояние. Понятие графемы знака. Основные элементы букв, их названия и взаимосвязь. Облик слова и ритм тонких и толстых штрихов. Оптические иллюзии. Динамика знака.

Задания для аудиторной работы:

Разработка серии изображений буквицы по выбранной теме в единой стилистике. Варианты тем для выполнения задания:

- времена и месяцы года;
- русские народные сказки;
- стили в искусстве;
- литературные произведения;
- праздники и обряды и т. д.

Материалы: бумага, простой карандаш, цветной карандаш, кисть, перо, тушь, линер, маркер, гелевая ручка, шариковая ручка, акварель, гуашь, акрил, темпера, фломастер.

Задания для самостоятельной работы: работа с литературой и Интернет-ресурсами, сбор иллюстративного материала. Поиск наиболее выразительных решений образа букв. Проработка эскизных вариантов. Завершение и оформление работы.

Тема 3. Шрифтовая интерпретация значения слова. Слово-образ.

Вопросы для обсуждения: образность. Метафора. Ассоциации. Поиск пропорций и масштаба. Гармоничная организация пространства листа, полей, композиционного центра. Создание шрифтовых композиций на основе изученных шрифтов в базовых форматах. Законы восприятия и тонкости цветовой гармонии. Символика цвета.

Задания для аудиторной работы:

Выполнить серию образных изображений различных слов, используя выразительные графические элементы.

Материалы: бумага, карандаш, кисть, перо, тушь, линер, маркер, гелевая ручка, шариковая ручка, акварель, гуашь, темпера, фломастер.

Задания для самостоятельной работы: работа с литературой и Интернет-ресурсами, сбор иллюстративного материала. Работа над эскизами. Выполнение чистового варианта.

Тема 4. Разработка шрифтовой композиции по заданным темам. Взаимосвязь между буквами разных графем.

Вопросы для обсуждения: пропорции в шрифте, контраст в шрифте, средняя линия в шрифте, симметрия и асимметрия в буквах, устойчивость и равновесие, статика и динамика в буквах, основные взаимосвязи между буквами, оптические иллюзии в шрифте, ритм в шрифте, засечки в буквах, точковидные и каплевидные элементы в буквах, наплывы в буквах.

Задания для аудиторной работы:

Выполнить композицию из 5-7 букв, используя различные гарнитуры, начертания, масштаб и т. д. задание выполняется в цвете. Размер изображения 15x15 см.

Материалы: бумага, карандаш, кисть, перо, тушь, линер, маркер, гелевая ручка, шариковая ручка, акварель, гуашь, акрил, темпера, фломастер.

Задания для самостоятельной работы: работа с литературой и Интернет-ресурсами, сбор иллюстративного материала. Работа над эскизами. Выполнение чистового варианта.

Тема 5. Выполнение шрифтовой композиции алфавита в единой стилистике.

Вопросы для обсуждения: классификация шрифтов. Разделение шрифтов на категории с точки зрения дизайна и назначения. Классификация современных наборных шрифтов. Функциональная классификация шрифтов. Морфологическая классификация

шрифтов: антиква, гротеск, декоративные, рукописные, альтернативные. Пропорции внутри шрифта. Начертания шрифта. Кернинг. Гарнитур. Контрастность шрифта. Морфология и эстетика шрифта. Понятия стиля.

Задания для аудиторной работы:

Выполнить по выбранной теме композицию из букв алфавита на формате А3, выделяя размером наиболее выразительные буквы. По необходимости допустимо добавлять графические элементы, соответствующие стилистике темы.

Материалы: бумага, карандаш, кисть, перо, тушь, линер, маркер, гелевая ручка, шариковая ручка, акварель, гуашь, акрил, темпера, фломастер.

Самостоятельная работа:

Задания для самостоятельной работы: работа с литературой и Интернет-ресурсами, сбор иллюстративного материала. Работа над эскизами. Выполнение чистового варианта.

Самостоятельная работа

Задания для самостоятельной работы приведены в планах практических занятий.

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

Текущая аттестация осуществляется на каждом лабораторном занятии в процессе фронтального опроса, выполнения графических заданий для аудиторной работы, проверки самостоятельной работы.

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется посредством проведения зачета в 3 семестре.

Зачет выставляется по результатам кафедрального просмотра выполненных в течение семестра графических работ.

Графические работы, предоставляемые на зачет.

1. Тема «Графическая интерпретация свойств буквы. Буква-образ». Коллекция букв, закомпонированная в сетке-шаблоне, формат А4, величина ячеек 3,5х3,5(4х4) см.
2. Тема «Буквица». Композиция из трёх элементов. Формат А3.
3. Тема: «Шрифтовая интерпретация значения слова. Слово-образ». Композиция из выполненных элементов. Формат А3.
4. Тема «Разработка шрифтовой композиции по заданным темам. Взаимосвязь между буквами разных графем». Композиция (15х15 см) оформленная на формате А4.
5. Тема: «Выполнение шрифтовой композиции алфавита». Композиция, выполненная на формате А3.

Требования к графическим работам.

1. Общее впечатление от работы.
2. Аккуратность подачи.
3. Эстетическое оформление.
4. Соответствие поставленной задачи.
5. Соответствие выполненных работ программным требованиям.
6. Полное раскрытие темы.
7. Творческий подход.
8. Композиционная завершенность работы (визуальная целостность, гармоничность, художественная выразительность) как отдельных элементов, так и работы в целом.

9. Личная инициатива в выполнении задания.
10. Креативность мышления в разработке идеи.
11. Индивидуальность творческого мышления.
12. Самостоятельность в разработке идеи и исполнении.
13. Соответственное композиционное решение листа.
14. Правильное цветовое и тональное решение.
15. Правильность пропорциональных и цветовых отношений.
16. Степень владения техникой.
17. Использование нестандартных приемов в работе.
18. Оригинальность работы и используемых средств.
19. Качество и сложность технического исполнения работы
20. Обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и средств.
21. Качество художественного исполнения.
22. Планомерная работа над проектом, регулярная демонстрация этапов работы преподавателю.
23. Количество работ с просматриваемой динамикой повышения качества композиционного решения и технического исполнения.

Критерии оценки графических работ, представленных на зачет

«Зачтено» – представленные графические задания выполнены в полном объеме и на высоком художественном уровне, отличаются композиционно-художественной, ценностью, выразительностью, визуальной целостностью; в соответствии с поставленными целями и задачами; при планомерной работе над заданием.

«Не зачтено» – графические задания представлены не в полном объеме или не представлены совсем, имеют низкий художественном уровень и не соответствуют поставленным условиям задания, композиционно беспомощны, неряшливы, выполнены без консультаций с преподавателем

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1. Основная литература

1. Безрукова Е. А. Шрифтовая графика : учебное наглядное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Е. А. Безрукова, Г. Ю. Мхитарян. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 130 с. – ISBN 978-5-8154-0407-6. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/76349.html>
2. Безрукова Е. А. Шрифты: шрифтовая графика : учебное пособие для вузов / Е. А. Безрукова, Г. Ю. Мхитарян ; под научной редакцией Г. С. Елисеенкова. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 116 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11142-2. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/475858>
3. Воронова И. В. Основы современной шрифтовой культуры. Практикум : учебник и практикум для вузов / И. В. Воронова. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2021 ; Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры. – 71 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14291-4 (Издательство Юрайт). – ISBN 978-5-8154-0437-3 (Кемеров. гос. ин-т культуры). – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/468226>

4. Восковская, Л. В. Психология ощущений и восприятия : учебное пособие для вузов / Л. В. Восковская. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 511 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-15156-5. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/487630>
5. Кашевский, П. А. Шрифтовая графика : учебное пособие / П. А. Кашевский. – Минск: Высшая школа, 2017. – 280 с. – ISBN 978-985-06-2903-6. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/90856.html>
6. Корятов, О. В. Дизайн иллюстрированной книги : учебное пособие для вузов / О. В. Корятов. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 122 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14433-8. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/477731>
7. Основы шрифтовой графики : учебное пособие / составители В. М. Дегтяренко. – 2-е изд. – Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 104 с. – ISBN 978-5-4497-0140-4. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/86459.html>

7.2. Список дополнительной литературы

1. Барышников Г.М., Бизяев А.Ю., Ефимов В.В., Моисеев А.А., Почтарь Э.И., Ярмола Ю.А. Шрифты. Разработка и использование. – М.: ЭКОМ, 1997. – 289с.
2. Большаков М.В., Гречихо Г.В., Шицгал А.Г. Книжный шрифт. – М.: Книга, 1964. – 247с.
3. Брингхерст Р. Основы стиля в типографике. – М.: Издатель Д. Аронов, 2006. – 265с.
4. Вилсон Х. 1000 способов шрифтового дизайна. – М.: РИП-Холдинг., 2005. – 320с.
5. Кудрявцев А.И. Шрифт. История, теория, практика. – М.: Университет Натальи Нестеровой, 2003. – 345с.
6. Устименко Ю.А. Компьютерная графика в декоративном оформлении текста: методическое пособие для студентов художественно-графического факультета. – Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2009. – 68 с.: ил
7. Феличи Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн. – СПб., БХВ-Петербург, 2004. – 368с.
8. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт. Вопросы истории и применения. – М.: Книга, 1985. – 289с.
9. Шрифты. Разработка и использование. – М.: ЭКОМ, 1997. – 335с.
Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах, 2 тома. М., Слово, 2000

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Система дистанционного обучения Смоленского государственного университета <http://cdo.smolgu.ru>
2. Электронно-библиотечная система университета <http://biblioteka.smolgu.ru>
3. Национальный открытый университет <http://www.intuit.ru>
4. Библиотека учебной и научной литературы <http://sbiblio.com/biblio/content.aspx?dictid=43&wordid=191663>
5. Российский общеобразовательный портал <http://www.school.edu.ru/default.asp>

8. Материально-техническое обеспечение

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная стандартной учебной мебелью, мультимедийным проектором и ноутбуком.

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная стандартной учебной мебелью.

Помещение для самостоятельной работы – компьютерный класс с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС СмолГУ.

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

9. Программное обеспечение

Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), лицензия 66975477 от 03.06.2016 (бессрочно); Компас-3D, учебная версия (бесплатное использование).

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 03B6A3C600B7ADA9B742A1E041DE7D81B0
Владелец: Артеменков Михаил Николаевич
Действителен: с 04.10.2021 до 07.10.2022