Министерство культуры Российской Федерации Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского

методические рекомендации по освоению дисциплины <u>ЛЕТТЕРИНГ</u>

для обучающихся по направлению подготовки **54.03.01** Дизайн,

Профиль подготовки «Графический дизайн и анимация»

Разработчик:

Доцент, профессор кафедры Арбатский И.В.

Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 «Леттеринг» разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 дизайн, утвержденного приказом министерства образования и науки российской федерации п 1004 от 11 августа 2016 г.

Цель методических рекомендаций заключается в обеспечении системной организации учебного процесса, создании представлений о предмете изучения и формах самостоятельной работы студентов по данной дисциплине.

Одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять знания, обрабатывать и систематизировать полученную из разных источников информацию. Практические занятия проходят в аудитории под непосредственным контролем преподавателя. Учебным планом отведено 40 часов на самостоятельную работу по данной дисциплине.

1. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Для успешного освоения курса Б1.В.ДВ.08.01 «Леттеринг» обучающийся должен ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке вуза. В библиотеке вуза студент может получить доступ в электронные библиотечные системы, найти рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Задания должны выполняться с соблюдением методической последовательности:

- 1. Формата планшета для мелового леттеринга (вертикальный), соотношения размеров изображаемой группы объектов и фона, масштаба, характера предметов в серии форэскизов (примерный размер 7х9см). Общее количество форэскизов не менее 5шт.
- 2. Анализ проделанной работы и выбор лучшего решения.
- 3. Перенесение выбранной композиции на итоговый формат с сохранением масштабов и пропорций.
- 4. Решение поставленных в задании задач и работа в материале.

Основные критерии оценки:

- 1. Раскрыт художественный образ темы задания.
- 2. В задании присутствует оригинальность, качество и новизна.
- 3. Последовательно выполнены и представлены все этапы задания.
- 4. Задание выполнено вовремя.
- 5. Практическая часть задания выполнена технологически грамотно.

Если задание представлено не в полном объеме, студент по решению комиссии может быть не аттестован.

3. Формы самостоятельной работы

№ п/п	Наименование раздела	Вид самостоятельной работы
	дисциплины	

1.	Все разделы	Самостоятельная работа в библиотеке и дома Студент обязан заниматься изучением темы, сбором и анализом наглядного и теоретического материала, работой с литературой, изучением музейных источников культуры, искусства заниматься в аудиторное время и во время самостоятельной полготовки
		самостоятельной подготовки.
	1.	1. Все разделы

6 семестр

	Наименование	Рекомендации и учебные задачи
	раздела дисциплины	текомендации и ученые задачи
1.	МЕЛОВОЙ ЛЕТТЕРИНГ БУКВА	Лек. 1. Основные приемы мелового леттеринга. Рисованный шрифт (леттеринг); Меловой леттеринг; Инструменты и материалы мелового леттеринга; Процесс работы; Ход работы в процессе (этапы). Самостоятельное работа: Инструменты и материалы мелового леттеринга; Подготовка к консультации. Подача: формат 50х70см. Материал: мел.
		Лек. 2. Образ буквы. Базовые регистры шрифта (прописные, строчные, курсив) в композиции летеринга.
		Самостоятельное работа: Выбор монограммы; Эскизные варианты сочетания букв; Подготовка к консультации. <u>Подача:</u> формат 50х70см. <u>Материал:</u> мел.
		Лек. 3. Композиция. Основные принципы композиции инициала; Центрально-осевая симметрия; Контраст элементов (линия / пятно, плоскость / объем, угол / кривая и пр.); Эскиз; Утверждение идеи. Самостоятельное работа: Варианты композиционного решения композиции инициала; Подготовка к консультации. Подача: формат 50х70см. Материал: мел.
		Лек. 4. Декорирование объемом и цветом. Выделение акцента (объем, декор, обводка и пр.) в монограмме; Внутрибуквенное пространство как элемент композиции. Акцентирование цветом; Пятно; Линия; Точка, растушлвка и пр.; Работа с фоном (негатив, позитив) пр.; Декорирование фона. Самостоятельное работа: Эскизы декорирование инициала; Подготовка к консультации. Подача: формат 50х70см. Материал: мел.
		Лек. 5. Разметка и меловой леттеринг. Перенос эскиза на доску; Масштабирование (клетка); Поля и рисунок инициала; Вес букв (декор) и пр. Самостоятельное работа: Схема разметки композиции инициала и порядок действий переноса на грифельную доску; Подготовка к консультации.

_	1	
		<u>Подача:</u> формат 50х70см. <u>Материал:</u> мел.
2.	меловой леттерингс лово	Лек. 6. Графический анализ слова. Написание слова: прописными, строчными, курсивными знаками; Графический анализ на выявление вертикальных, горизонтальны ритмов в слове. Самостоятельное работа: Полное имя и варианты звучания для леттеринга; Эскизные варианты графического анализа слова; Подготовка к консультации. Подача: формат 50х70см. Материал: мел.
		Лек. 7. Ритмическая основа компонентов в слове. Ритмическая структура слова; Ритм верхних элементов букв; Ритм нижних элементов букв; Ритмическая структура элементов букв внутри слова; Оптимизация графической композиции слова. Самостоятельное работа: Эскизы выявления ритмических связей элементов слова; Подготовка к консультации. Подача: формат 50х70см. Материал: мел.
		Лек. 8. Форма, контрформа и акцент (декор) в слове. Декорирование контура буквы; Декорирование концевых элементов букв; Декорирование объемом; Декорирование внутрибуквенного пространства букв; Декорирование межбуквенного пространства слова. Росчерк как элемент декора; Орнаментальная основа декорирования фона; Декорирование цветом; Общая композиция слова; Утверждение. Самостоятельное работа: Эскизы декорирования внутрибуквенного и межсловного пространства, эскизы декорирования (росчерки, цветовое решение и пр.), эскизы декорирования фона; Подготовка к консультации. Подача: формат 50х70см. Материал: мел.
		Лек. 9. Разметка слова в формате представления. Приемы переноса композиции на грифельную доску; Масштабирование композиции; Разметка элементов композиции слова по горизонтали; Разметка элементов композиции слова по вертикали; Порядок действий. Самостоятельное работа: Схема разметки композиции леттеринга и порядок действий переноса на грифельную доску; Подготовка к консультации. Подача: формат 50х70см. Материал: мел. Лек. 10. Меловой леттеринг. Прорисовка композиции слова мелом; Работа с контуром; Работа с плашкой; Работа с декором; Работа с цветом; Прочистка; Фотосессия. Самостоятельное работа: Размещение результатов фотосессии мелового леттеринга слова в собственном портфолио на сайте института.

	T	<u></u>
		<u>Подача:</u> формат 50х70см. <u>Материал:</u> мел.
3.	МЕЛОВОЙ ЛЕТТЕРИНГФ РАЗА	Лек. 11. Фраза со смыслом. Одностишья; Выбор; Первичный анализ; Метод удаления слов из фразы; Фиксация слов первого плана; Фиксация слов второго плана; Выявления смысловых уровней. Самостоятельное работа: Выявление первого и второго плана смысла фразы; Подготовка к консультации. Подача: формат 50х70см. Материал: мел.
		Лек. 12. Графический анализ фразы. Написание слов фразы первого уровня – прописными, строчными, курсивными буквами; Анализ ритмических связей внутри слова; Вертикальных, диагональных, округлых; Оптимизация ритмических связей в словах первого уровня; Выбор регистра шрифта в словах первого уровня. Самостоятельное работа: Анализ ритмических связей внутри слова; Исполнение всех возможных вариантов написания слов фразы в разных регистрах шрифта; Подготовка к консультации. Подача: формат 50х70см.
		Материал: мел. Лек. 13. Приемы декорирование (акцентировка смысла фразы графическими средствами). Разбивка фразы на слова и словосочетания; Определение порядка и количества строк в фразе; Нахождение вертикальных ритмических совпадений элементов слов в строках; Выравнивание окончаний слов (концевые элементы) по формату. Оформление начала слова, стоящего в начале строки; Декорирование межстрочного пространства; Полиграфический орнамент (концовка; политипажи; английские усики и пр.). Самостоятельное работа: Эскизы композиции, определяющие вертикальные ритмические связи в композиции леттеринга; Подбор аналогов для декорирования (орнамент, концовки и пр.), эскизы декорирование фразы. Подготовка к консультации. Подача: формат 50х70см. Материал: мел.
		Лек. 14. Разметка фразы в формате представления. Приемы переноса композиции на грифельную доску; Масштабирование композиции; Разметка элементов композиции слова по горизонтали; Разметка элементов композиции слова по вертикали; Порядок действий. Самостоятельное работа: Схема разметки композиции леттеринга и порядок действий переноса на грифельную доску; Подготовка к консультации. Подача: формат 50х70см. Материал: мел. Лек. 15. Меловой леттеринг. Прорисовка композиции фразы мелом; Работа с контуром; Работа с плашкой; Работа с декором;

		Работа с цветом; Прочистка; Фотосессия. <i>Самостоятельное работа:</i> Размещение результатов фотосессии мелового леттеринга фразы в собственном портфолио на сайте института. <u>Подача:</u> формат 50х70см. <u>Материал:</u> мел.
4.	ЦИФРОВОЙЛ ЕТТЕРИНГ БУКВА	Лек. 1. Цифровой леттеринг и векторная графика. Векторные программы и леттеринг; Цифровой леттеринг; Инструменты и материалы цифрового леттеринга; Процесс работы; Ход работы в процессе (этапы). Самостоятельное работа: Методика цифрового леттеринга; Создание и настройка рабочего файла в программе Adobe Illustrator; Подготовка к консультации. Лек. 2. Образ буквы (монограмма пероны). Базовые регистры
		шрифта (прописные, строчные, курсив) в композиции летеринга монограммы. <i>Самостоятельное работа:</i> Выбор монограммы; Эскизные варианты сочетания букв; Подготовка к консультации.
		Лек. 3. Компоненты букв в монограмме и композиция. Основные принципы композиции монограммы; Центральноосевая симметрия; Контраст элементов (линия / пятно, плоскость / объем, угол / кривая и пр.); Эскиз; Утверждение идеи. Самостоятельное работа: Варианты композиционного решения композиции монограммы; Подготовка к консультации.
		Лек. 4. Декорирование — обводка, тень, декор и пр. Выделение акцента (объем, декор, обводка и пр.) в монограмме; Внутрибуквенное пространство как элемент композиции. Акцентирование цветом; Пятно; Линия; Точка, растушлвка и пр.; Работа с фоном (негатив, позитив) пр.; Декорирование фона. Самостоятельное работа: Эскизы декорирование монограммы; Подготовка к консультации.
		Лек. 5. Разметка монограмы в формате представления. Масштабирование (клетка); Поля и рисунок монограммы; Вес букв т декорирование монограммы и пр. Самостоятельное работа: Схема разметки композиции монограммы и порядок действий; Подготовка к консультации.
		Лек. 6. Цифровой леттеринг. Вывод в масштабе оригинала; Нюансировка и корректура. Самостоятельное работа: Схема разметки композиции монограммы и порядок действий; Подготовка к консультации.
2.	ЦИФРОВОЙЛ ЕТТЕРИНГ СЛОВО	Лек. 7. Образ слова (логотип). Написание слова: прописными, строчными, курсивными знаками; Графический анализ на выявление вертикальных, горизонтальны ритмов в слове. Самостоятельное работа: Полное имя и варианты звучания для леттеринга; Эскизные варианты графического анализа слова; Подготовка к консультации.

Лек. 8. Компоненты в слове (ритм, рифма, композиция).

Ритмическая структура слова; Ритм верхних элементов букв; Ритм нижних элементов букв; Ритмическая структура элементов букв внутри слова; Оптимизация графической композиции слова.

Самостоятельное работа: Эскизы выявления ритмических связей элементов слова; Подготовка к консультации.

Лек. 9. Графическая рифма в слове. Форма, контрформа и акцент (декор) в слове. Декорирование контура буквы; Декорирование концевых элементов букв; Декорирование объемом; Декорирование внутрибуквенного пространства букв; Декорирование межбуквенного пространства слова

Самостоятельное работа: Эскизы декорирования внутрибуквенного и межсловного пространства, эскизы декорирования фона;

Лек. 10. Декорирование — обводка, тень, декор и пр. . Росчерк как элемент декора; Орнаментальная основа декорирования фона; Декорирование цветом; Общая композиция слова; Утверждение.

Самостоятельное работа: Подбор аналогов для декорирования (росчерки, цветовое решение и пр.), эскизы декорирования фона; Подготовка к консультации.

Лек. 11. Разметка монограммыв формате представления. Масштабирование композиции; Разметка элементов композиции слова по горизонтали; Разметка элементов композиции слова по вертикали; Порядок действий.

Самостоятельное работа: Схема разметки композиции леттеринга; Подготовка к консультации.

Лек. 12. Цифровой леттеринг. Нюансировка композиции монограммы; Работа с контуром; Работа с плашкой; Работа с декором; Работа с цветом; Прочистка; Фотосессия.

Самостоятельное работа: Размещение результатов фотосессии мелового леттеринга слова в собственном портфолио на сайте института.

3. ЦИФРОВОЙ ЛЕТТЕРИНГ **ФРАЗА**

Лек. 13. Образ фразы (поговорка). Фраза со смыслом. Выбор; Первичный анализ; Метод удаления слов из фразы; Фиксация слов первого плана; Фиксация слов второго плана; Выявления смысловых уровней.

Самостоятельное работа: Выявление первого и второго плана смысла фразы; Подготовка к консультации.

Лек. 14. Доминирующие ритмы фразы (вертикали, диагонали, пр.). Графический анализ фразы. Написание слов фразы первого уровня – прописными, строчными, курсивными буквами; Анализ ритмических связей внутри слова; Вертикальных, диагональных, округлых; Оптимизация ритмических связей в словах первого уровня; Выбор регистра шрифта в словах первого уровня.

Самостоятельное работа: Анализ ритмических связей внутри слова; Исполнение всех возможных вариантов написания слов фразы в разных регистрах шрифта; Подготовка к консультации.

Лек. 14. Акцентировка и декор (обводка, тень, декор, пр).

Приемы декорирование (акцентировка смысла фразы графическими средствами). Разбивка фразы на слова и словосочетания; Определение порядка и количества строк в фразе; Нахождение вертикальных ритмических совпадений элементов слов в строках; Выравнивание окончаний слов (концевые элементы) по формату. Оформление начала слова, стоящего в начале строки; Декорирование межстрочного пространства; Полиграфический орнамент (концовка; политипажи; английские усики и пр.).

Самостоятельное работа: Эскизы композиции, определяющие вертикальные ритмические связи в композиции леттеринга; Подбор аналогов для декорирования (орнамент, концовки и пр.), эскизы декорирование фразы. Подготовка к консультации.

Лек. 15. Разметка фразы в формате представления.

Масштабирование композиции; Разметка элементов композиции слова по горизонтали; Разметка элементов композиции слова по вертикали; Порядок действий.

Самостоятельное работа: Схема разметки композиции леттеринга и порядок действий; Подготовка к консультации.

Лек. 16. Цифровой леттеринг. Прорисовка композиции фразы; Работа с контуром; Работа с плашкой; Работа с декором; Работа с цветом; Прочистка; Фотосессия.

Самостоятельное работа: Размещение результатов фотосессии мелового леттеринга фразы в собственном портфолио на сайте института.

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

Посещение занятий, выполнение домашних заданий.

Самостоятельное изучение рекомендуемой литературы по каждой теме.

Требования по изучению и работе по темам, при сохранении принципа регламентации не являются жёсткой схемой и предполагают вариативную трактовку, изменения и дополнения.

При подготовке к просмотру (экзамену) студенту целесообразно использовать результаты самостоятельной подготовки по курсу, установочные рекомендации.

Промежуточным контролем в дисциплины «Леттеринг» является просмотр, проводится в форме просмотра заданий. Задания в полном объеме сдаются во время сессии. При выполнении самостоятельных заданий не допускается компилирование и плагиат.