

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
Дизайн
Ливак С.С.

«17» апреля 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ШРИФТА

Уровень основной образовательной программы бакалавриат

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Профили Графический дизайн

Форма обучения очная

Факультет Художественный

Кафедра Дизайн

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)						Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		2	3	4	5	6	7	
11	396	192	38	30	38	30	38	30	Экзамен

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от 13.08.2020.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «17» мая 2022 г., протокол № 11.

Разработчики:

Доцент кафедры «Дизайн» Матлай И.В.

Заведующий кафедрой «Дизайн»

Профессор Ливак С.С.

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель дисциплины: сформировать профессиональные знания и навыки необходимые для самостоятельной творческой работы. Развить ассоциативное и логическое мышление, творческие способности в области графического дизайна.

1.2 Задачи дисциплины:

- Знакомство с историей развития шрифтовых форм
- Классификация шрифтов (антиква, гротеск)
- Понятие акцидентного шрифта
- Изучения инструментария и способы нанесения
- Освоение профессиональной терминологии
- Понятие графема (конструкция буквы)
- Прописные и строчные знаки
- Принципы построения конфигуратора знака
- Развитие ассоциативного и творческого мышления
- Освоение и закрепление методики проектирования шрифтов.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Шрифт» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 3, 4, 5, 6 и 7 семестров в объеме 166 часов лекционных и практических занятий. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет с оценкой в конце 3, 5, 6 семестров и экзамен (экзаменационный просмотр) в конце 4 и 7 семестров обучения. Входные знания и умения обучающегося соответствуют компетенциям, приобретенными в процессе обучения в Сибирском государственном институте искусств имени Дмитрия Хворостовского и подтвержденными на вступительном экзамене.

Дисциплина «Шрифт» включает практические занятия, в процессе которых студент должен овладеть навыками и умением грамотно пользоваться шрифтовыми гарнитурами. В процессе обучения, на протяжении всех семестров проводится углубленный анализ работ.

Профессиональные навыки и творческий потенциал студента позволяют решать четко поставленные методические задачи.

3. Требования к уровню освоения курса

В процессе изучения дисциплины формируется следующая **общепрофессиональная компетенция.**

Компетенция	Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения компетенции)
-------------	---

<p>УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплекс методов помогающих формулировать цели проекта и определять совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих их достижение; - способы в решениях конкретной задачи проекта, выбирая в этом наиболее оптимальный способ, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками оптимальных технологий качественного решения проектных задач за установленное время; - методами публичного представления результатов проектного решения;
<p>ОПК-4. Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы композиции в дизайне, типологию композиционных средств и их взаимодействие; - цвет и цветовую гармонию; - генезис и семантику графической формы; - основы проектной графики; - основы теории и методологии в графическом дизайне, дизайне среды; - способы и методы конструирования, проектирования в графическом и промышленном дизайне, технологию полиграфии и художественно-техническое редактирование. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - решать основные типы проектных задач; - проектировать дизайн-объекты (предмет, серия, комплекс, объекты айдентики и корпоративного стиля и т.п.), графическую продукцию и средства визуальной коммуникации; - работать в различных пластических материалах с учетом их специфики. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приемами объемного и графического моделирования формы дизайн-объекта, и соответствующей организации проектного материала для передачи творческого художественного замысла; - владеть авторскими творческими методами в проектировании и создании объекта дизайна; - владеть компьютерными технологиями в обеспечении дизайн-проектирования; - владеть векторной и растровой графикой, трехмерным компьютерным моделированием;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры					Всего часов
	3	4	5	6	7	
Аудиторные занятия	30	38	30	38	30	166
Практические	15	19	15	19	15	83

Лекционные	15	19	15	19	15	83
Самостоятельная работа (всего)	42	34	6	34	42	158
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	Зачет с оценк.	Экз.-й просм.	Зачет с оценк.	Зачет с оценк.	Экз.-й просм.	Экз.-й просмотр
Общая трудоемкость, час	72	72	36	72	72	324
ЗЕ	2	2	1	2	2	9

5. Содержание дисциплины

5.1 Содержание разделов дисциплины

3-й семестр

1.	«Контрасты» (12 пар контрастов, 4 понятия)	<p>Нарисовать 12 пар контрастов</p> <p><u>Цель:</u> Изучение проектного метода «контраст» для графического анализа фонемы и графемы букв русского алфавита (Выбор данного проектного метода обусловлен тем, что одной из основных константных характеристик любого шрифта является его «контрастность»). Найти адекватное графическое решение для отображения контрастной пары</p> <p><u>Методические задачи:</u> Работа с росчерками и абстрактными формами. Создать формальную композицию в заданном формате, с отражением конкретной пары контрастов; построение статичной, динамичной, доминантной в каком – либо элементе композиции. Определение масштаба росчерков в формате листа, характера росчерков. Разместить и уравновесить графические сегменты в формате листа, определить центр композиции, найти главное и второстепенное. Проанализировать графическую структуру абстрактных форм, форму, объем, взаимосвязь.</p> <p>Пример контрастных пар: лёгкое – тяжёлое, много - мало, гладкое - шершавое и т.д, 4 основных понятия: точка (пятно), линия (фактура), объём, плоскость.</p> <p><u>Подача</u> – формат (B5) 257x182мм. (оригиналы работ собраны в книжку). Распечатанный формат А3 (масштабное уменьшение) + электронная версия (pdf, jpg).</p> <p><u>Материал:</u> Тушь, гуашь, темпера, бумага различных текстур, кисти, плакатные перья, ширококонечные, остроконечные перья, карандаши, мягкий материал. Без использования техники коллажа.</p>	УК-2 ОПК-4
----	---	--	---------------

2.	Фонема буквы. Графическое исследование фонемы буквы (звук-образ.)	Создание графического формального образа звука заданной буквы. <u>Цель:</u> Отражение через графику и композиционный строй внутренней логики буквы, ее индексное значение, ощущение от звука буквы, т. е. от фонемы. <u>Методические задачи:</u> Работа ведётся с фонемами двух разных букв. Раскрыть понятие фонемы (звук). Раскрывая понятие фонемы обратиться к разработкам этой темы в других областях:	УК-2 ОПК-4
		рассмотреть звук в поэзии, скороговорках, звук как отражение эмоционального состояния (Ой! Ааа..., А!, У-У-У), обратить внимание взаимосвязи цвета и звука, музыки. Проанализировать, каким образом фактуру и эмоцию звука можно передать в графических листах. Обязателен анализ структуры фонетического звучания буквы в соответствии с изученным ранее проектным методом «контраст» (Звук: гладкий - шершавый, высокий – низкий, спокойный - беспокойный). Применить опыт предыдущего задания и создать 14 пар контрастов по фонеме каждой заданной буквы. Разместить и уравновесить графические сегменты в формате листа, определить центр композиции, найти главное и второстепенное. Проанализировать графическую структуру абстрактных форм, форму, объем, взаимосвязь. <u>Подача</u> – формат 75x75мм. (оригиналы работ собраны в книжку). Распечатанный формат А3 (масштабное уменьшение) + электронная версия (pdf, jpg). <u>Материал:</u> Тушь, гуашь, темпера, бумага различных текстур, кисти, плакатные перья, ширококонечные, остроконечные перья, карандаши, мягкий материал. Без использования техники коллажа.	
3.	Графема буквы. Графическое исследование графемы буквы (буква-образ.)	Создание графического формального образа графемы заданной буквы. <u>Цель:</u> Отражение через графику и композиционный строй внешней логики буквы, ее формы, её рисунка <u>Методические задачи:</u> Работа ведётся с графемами двух разных букв Обязательный анализ структуры графемы буквы в соответствии с изученным ранее проектным методом «контраст» (Графема: высокая – низкая, спокойная - беспокойная). Изучается анатомия знака. Учащиеся проводят графическое исследование графемы буквы (в соответствии с найденным ранее образом её звука), через ощущение графики буквы, ее символическое значение. Проанализировать, каким образом фактуру и эмоцию звука можно передать в графических листах. Проанализировать	УК-2 ОПК-4

		<p>графическую трансформацию графемы в ходе развития шрифтов. Познакомиться с акцидентными шрифтами, проследить взаимосвязь функции и графического образа в этих шрифтах, обсудить графические приёмы, характерные для современных акцидентных шрифтов (значение «свободной» графики, фактуры, почерка). Разместить и уравновесить</p>	
		<p>графические сегменты в формате листа, определить центр композиции, найти главное и второстепенное. Проанализировать графическую структуру абстрактных форм, форму, объем, взаимосвязь.</p> <p><u>Подача</u> – формат 75x75мм. (оригиналы работ собраны в книжку). Распечатанный формат А3 (масштабное уменьшение) + электронная версия (pdf, jpg).</p> <p><u>Материал:</u> Тушь, гуашь, темпера, бумага различных текстур, кисти, плакатные перья, ширококонечные, остроконечные перья, карандаши, мягкий материал. Без использования техники коллажа.</p>	
4.	Итоговая подача	<p>Компоновка итогового планшета</p> <p><u>Цель:</u> Реализация проекта в печатном виде</p> <p><u>Методические задачи:</u> Отсканировать, обработать и закомпоновать на планшет материалы первого, второго, третьего заданий</p> <p><u>Подача</u> – формат 100 x70 мм. Распечатанный формат в масштабе 1:1, распечатанный формат А3 (масштабное уменьшение) + электронная версия (pdf, jpg).</p> <p><u>Материал:</u> самоклеющаяся бумага, ч/б печать, пенокартон</p>	УК-2 ОПК-4
5.	Слово-образ	<p>Создание графического образа заданных слов.</p> <p><u>Цель:</u> Отражение через графику и композиционный строй слова его образного значения</p> <p><u>Методические задачи:</u> Работа ведётся с несколькими заданными словами. При написании слова выразить его эмоциональный окрас, передать художественный образ. Упражнение состоит из двух этапов. На первом этапе слова предпочтительны иконического типа, к примеру: вьюга, шорох, шелест, изморозь, колокол и т.д. На втором этапе задание усложняется тем, что одно слово насыщается различным эмоциональным окрасом и ученику следует выразить разницу графическими средствами, изученными ранее. Разместить и уравновесить графические сегменты в формате листа, найти главное и второстепенное. Проанализировать графическую структуру слова, его фонетический ритм, ритм масштабов, ритм выносных элементов, вертикальный, горизонтальный,</p>	УК-2 ОПК-4

		<p>диагональный и круглый композиционный строй элементов букв в слове, найти подходящую форму, объем, взаимосвязь и графический материал.</p> <p>Примеры слов для второго этапа:</p>																																																																																																	
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="630 353 932 416">дождь</td> <td data-bbox="932 353 1342 416">ливень</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 416 1342 479">«грибной»</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 416 932 528">снег</td> <td data-bbox="932 416 1342 479">морозящий</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 479 1342 528">ледяной (с ветром)</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 528 1342 577">сугроб</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 577 1342 627">талый</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 627 1342 676">морозный</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 676 1342 725">пушистый</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 528 932 577">вьюга</td> <td data-bbox="932 528 1342 577">пурга</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 577 932 649"></td> <td data-bbox="932 577 1342 627">метель</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 627 1342 676">позёмка</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 676 1342 725">буран</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 649 932 761">ветер</td> <td data-bbox="932 649 1342 698">дуновение ветерка</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 698 1342 748">вихрь</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 748 1342 797">бриз</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 797 1342 846">порыв ветра</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 761 932 873">шорох</td> <td data-bbox="932 761 1342 810">шаги по снегу</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 810 1342 860">газета смятая</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 860 1342 909">листья</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 909 1342 958">мышь</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 873 932 985">шелест</td> <td data-bbox="932 873 1342 922">сухой камыш</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 922 1342 972">страницы книги</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 972 1342 1021">зелёные листочки</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 1021 1342 1070">волны</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 985 932 1097">танец</td> <td data-bbox="932 985 1342 1034">танго</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 1034 1342 1084">балет классический</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 1084 1342 1133">хоровод (берёзка)</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 1133 1342 1182">лезгинка</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 1097 932 1209">спорт</td> <td data-bbox="932 1097 1342 1146">парное фигурное катание</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 1146 1342 1196">футбол</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 1196 1342 1245">слалом</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 1245 1342 1294">шахматы</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 1209 932 1321">музыка</td> <td data-bbox="932 1209 1342 1258">симфоническая (классика)</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 1258 1342 1308">частушка</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 1308 1342 1357">джаз</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 1357 1342 1406">хард-рок</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 1321 932 1433">движение</td> <td data-bbox="932 1321 1342 1370">телега</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 1370 1342 1420">велосипед</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 1420 1342 1469">пароход</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 1469 1342 1518">гоночная машина</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 1433 932 1545">человек</td> <td data-bbox="932 1433 1342 1482">холерик</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 1482 1342 1532">сангвиник</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 1532 1342 1581">флегматик</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 1581 1342 1630">меланхолик</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 1545 932 1657">книга</td> <td data-bbox="932 1545 1342 1594">юмор</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 1594 1342 1644">романтика</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 1644 1342 1693">приключения (экшн)</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="932 1693 1342 1742">детектив</td> </tr> </table>	дождь	ливень		«грибной»	снег	морозящий		ледяной (с ветром)		сугроб		талый		морозный		пушистый	вьюга	пурга		метель		позёмка		буран	ветер	дуновение ветерка		вихрь		бриз		порыв ветра	шорох	шаги по снегу		газета смятая		листья		мышь	шелест	сухой камыш		страницы книги		зелёные листочки		волны	танец	танго		балет классический		хоровод (берёзка)		лезгинка	спорт	парное фигурное катание		футбол		слалом		шахматы	музыка	симфоническая (классика)		частушка		джаз		хард-рок	движение	телега		велосипед		пароход		гоночная машина	человек	холерик		сангвиник		флегматик		меланхолик	книга	юмор		романтика		приключения (экшн)		детектив	<p><u>Подача</u> – формат 75x75мм. (оригиналы работ собраны в книжку). Распечатанный формат А3 (масштабное уменьшение) + электронная версия (pdf, jpg).</p> <p><u>Материал:</u> Тушь, гуашь, темпера, бумага различных текстур, кисти, плакатные перья, ширококонечные, остроконечные перья, карандаши, мягкий материал. Без использования техники коллажа.</p>
дождь	ливень																																																																																																		
	«грибной»																																																																																																		
снег	морозящий																																																																																																		
	ледяной (с ветром)																																																																																																		
	сугроб																																																																																																		
	талый																																																																																																		
	морозный																																																																																																		
	пушистый																																																																																																		
вьюга	пурга																																																																																																		
	метель																																																																																																		
	позёмка																																																																																																		
	буран																																																																																																		
ветер	дуновение ветерка																																																																																																		
	вихрь																																																																																																		
	бриз																																																																																																		
	порыв ветра																																																																																																		
шорох	шаги по снегу																																																																																																		
	газета смятая																																																																																																		
	листья																																																																																																		
	мышь																																																																																																		
шелест	сухой камыш																																																																																																		
	страницы книги																																																																																																		
	зелёные листочки																																																																																																		
	волны																																																																																																		
танец	танго																																																																																																		
	балет классический																																																																																																		
	хоровод (берёзка)																																																																																																		
	лезгинка																																																																																																		
спорт	парное фигурное катание																																																																																																		
	футбол																																																																																																		
	слалом																																																																																																		
	шахматы																																																																																																		
музыка	симфоническая (классика)																																																																																																		
	частушка																																																																																																		
	джаз																																																																																																		
	хард-рок																																																																																																		
движение	телега																																																																																																		
	велосипед																																																																																																		
	пароход																																																																																																		
	гоночная машина																																																																																																		
человек	холерик																																																																																																		
	сангвиник																																																																																																		
	флегматик																																																																																																		
	меланхолик																																																																																																		
книга	юмор																																																																																																		
	романтика																																																																																																		
	приключения (экшн)																																																																																																		
	детектив																																																																																																		

6.	Графема буквы в окружающей среде (фотографика)	Поиск заданных букв (графем) среди предметного мира окружающей среды. <u>Цель:</u> освоить постмодернистического способа восприятия пространства, развить образное мышление. <u>Методические задачи:</u> Увидеть «необычное» в обычных вещах. Найти, сфотографировать и выделить характерные знаковые формы букв. <u>Подача</u> – распечатанный формат А3 (масштабное уменьшение) + электронная версия (pdf, jpg).	УК-2 ОПК-4
7.	Графема буквы в окружающей среде (векторная графика)	Изучение и применение модульного принципа проектирования для создания шрифтовой структуры из найденных ранее образов букв <u>Цель:</u> векторная трессировка, приведение к единому модулю всех найденных графем <u>Методические задачи:</u> Поиск соответствующего графического приёма (линия-пятно, пропорция и т. д.) для приведения найденной в среде буквы к знаковой форме. Отсканировать, оттрессировать буквы, систематизировать, унифицировать в единую модульную структуру. <u>Подача</u> – распечатанный формат А3 (масштабное уменьшение) + электронная версия (pdf, jpg).	УК-2 ОПК-4
8.	Итоговая подача	Компоновка итогового планшета <u>Цель:</u> Реализация проекта в печатном виде <u>Методические задачи:</u> Отсканировать, обработать и компоновать на планшет материалы первого, второго, третьего заданий <u>Подача</u> – формат 100 x70 мм. Распечатанный формат в масштабе 1:1, распечатанный формат А3 (масштабное уменьшение) + электронная версия (pdf, jpg). <u>Материал:</u> самоклеющаяся бумага, ч/б печать, пенокартон	УК-2 ОПК-4

4-й семестр

1.	Фраза-образ (латинские варианты)	Каллиграфические фразы-образы на латинском языке <u>Цель:</u> Отражение через графику и композиционный строй фразы её образного значения <u>Методические задачи:</u> Работа ведётся с несколькими «крылатыми» фразами. При написании фразы выразить её эмоциональный окрас, передать смысловую нагрузку через художественный образ. Разместить и уравновесить графические сегменты в формате листа, найти главное и второстепенное. Проанализировать графическую структуру фразы, её фонетический ритм, ритм масштабов, ритм выносных элементов, вертикальный, горизонтальный, диагональный и круглый композиционный строй элементов букв в словах, найти подходящую форму, объем, взаимосвязь и графический материал. <u>Подача:</u> 4 листа формата А4-А3+ электронная	УК-2 ОПК-4
----	----------------------------------	---	---------------

		версия (pdf, jpg), книга с эскизами <u>Материал:</u> Тушь, гуашь, чернила, темпера, бумага различных текстур, кисти, плакатные перья, ширококонечные, остроконечные перья, карандаши, мягкий материал. Без использования техники коллажа.	
2.	Фраза-образ (варианты кириллице) на	Каллиграфические фразы-образы на русском языке <u>Цель:</u> Отражение через графику и композиционный строй фразы её образного значения <u>Методические задачи:</u> Работа ведётся с несколькими «крылатыми» фразами, переводом латинских фраз на русский язык. При написании фразы выразить её эмоциональный окрас, передать смысловую нагрузку через художественный образ. В этом задании можно работать либо на контрастном к латинскому начертанию графическом образе, либо «переложить» графический образ латинского письма на русский язык (по выбору студента и по согласованию с педагогом). Разместить и уравновесить графические сегменты в формате листа, найти главное и второстепенное. Проанализировать графическую структуру фразы, её фонетический ритм, ритм масштабов, ритм выносных элементов, вертикальный, горизонтальный, диагональный и круглый композиционный строй элементов букв в словах, найти подходящую форму, объем, взаимосвязь и графический материал. <u>Подача:</u> 4 листа формата А4-А3+ электронная версия (pdf, jpg), книга с эскизами <u>Материал:</u> Тушь, гуашь, чернила, темпера, бумага различных текстур, кисти, плакатные перья, ширококонечные, остроконечные перья, карандаши, мягкий материал. Без использования техники коллажа.	УК-2 ОПК-4
3.	Итоговая подача	Компоновка итогового планшета <u>Цель:</u> Реализация проекта в печатном виде <u>Методические задачи:</u> Отсканировать, обработать и компоновать на планшет материалы первого, второго заданий <u>Подача</u> –распечатанный формат А3 (масштабное уменьшение) + электронная версия (pdf, jpg). <u>Материал:</u> Бумага, лазерная цв., ч/б печать.	УК-2 ОПК-4

5-й семестр

1.	Текст-образ (латинские)	Каллиграфический образ стихотворений на латинском языке	УК-2 ОПК-4
----	-------------------------	---	---------------

	варианты)	<p><u>Цель:</u> Отражение через графику и композиционный строй стихотворения его образного значения</p> <p><u>Методические задачи:</u> Работа ведётся с сонетом, стихотворением (длина не менее 12 строк) на латинском языке. При написании стихотворения выразить его эмоциональный окрас, передать смысловую нагрузку через художественный образ. Выработать собственный каллиграфический почерк. «Держать» ритм строк, проработать интерлиньяж. Найти подходящую форму, объем, взаимосвязь и графический материал.</p> <p><u>Подача:</u> 2 листа формата А4-А3+ электронная версия (pdf, jpg), книга с эскизами</p> <p><u>Материал:</u> Тушь, гуашь, чернила, темпера, бумага различных текстур, кисти, плакатные перья, ширококонечные, остроконечные перья, карандаши, мягкий материал. Без использования техники коллажа.</p>	
2.	Фраза-образ (варианты на кириллице)	<p>Каллиграфический образ стихотворений на русском языке</p> <p><u>Цель:</u> Отражение через графику и композиционный строй стихотворения его образного значения</p> <p><u>Методические задачи:</u> Работа ведётся с сонетом, стихотворением (длина не менее 12 строк), эквивалентом латинского текста. При написании стихотворения выразить его эмоциональный окрас, передать смысловую нагрузку через художественный образ. Выработать собственный каллиграфический почерк. В этом задании можно работать либо на контрастном к латинскому начертанию графическом образе, либо «переложить» графический образ латинского письма на русский язык (по выбору студента и по согласованию с педагогом). Разместить и уравновесить графические сегменты в формате листа, найти главное и второстепенное. «Держать» ритм строк, проработать интерлиньяж. Найти подходящую форму, объем, взаимосвязь и графический материал.</p> <p><u>Подача:</u> 2 листа формата А4-А3+ электронная версия (pdf, jpg), книга с эскизами</p> <p><u>Материал:</u> Тушь, гуашь, чернила, темпера, бумага различных текстур, кисти, плакатные перья, ширококонечные, остроконечные перья, карандаши, мягкий материал. Без использования техники коллажа.</p>	УК-2 ОПК-4
3.	Итоговая подача	<p>Компоновка итогового планшета</p> <p><u>Цель:</u> Реализация проекта в печатном виде</p> <p><u>Методические задачи:</u> Отсканировать, обработать</p>	УК-2 ОПК-4

		и закомпоновать на планшет материалы первого, второго заданий <u>Подача</u> – распечатанный формат А3 (масштабное уменьшение) + электронная версия (pdf, jpg). <u>Материал:</u> Бумага, лазерная цв., ч/б печать.	
--	--	---	--

6-й семестр

№п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (дидактические единицы) описание и объяснение процесса обучения и условия его реализации;	Компетенции
1.	Вводная. Буква в городской среде.	<p>Цель: В пятом семестре теоретический блок дисциплины, связан с практическими упражнениями. Студенты знакомятся с историей, латинских и кириллических шрифтов.</p> <p>Методические задачи: Кроме классического рисования шрифта, студенты пробуют другие не стандартные способы для создания акцидентного шрифта.</p> <p>Задание 2 курса «Буква в городской среде» является одним из способом для создания акциденции. Студент продолжает работать со своими наработками, тем самым проходит непрерывный курс от идеи до воплощения. Заканчивается курс переложением данного шрифта на клавиатуру (4 курс) в программе - FontLab.</p> <p>Подача: в виде эскизных рассуждений. Формат А-4, А-3.</p> <p>Материал: Тушь, маркеры, гелиевые ручки, многофактурная бумага, кисти, плакатные перья, ширококонечные, остроконечные перья.</p>	УК-2 ОПК-4
2.	Ширококонечное перо. Материал и инструменты. Геометрическое и оптическое. Пропорции. Графема. Засечки.	<p>Цель: Изучают материал и инструменты. Усваивают навыки ширококонечного пера. (За основу взято капитальное квадратное письмо.)</p> <p>Методические задачи: Практические задания дают возможность владеть устойчивым написанием штриха. При работе в технике ширококонечного пера нужно стремиться к тому, чтобы каждый штрих был проведен за один прием.</p> <p>Студенты анализируют и выявляют особенности: письма и графики, угол письма, дуктальность письма.</p> <p>Подача: в виде эскизных рассуждений. Формат А-4, А-3.</p> <p>Материал: Тушь, маркеры, гелиевые ручки, многофактурная бумага, кисти, плакатные перья, ширококонечные, остроконечные перья.</p>	УК-2 ОПК-4
		Материал: Тушь, маркеры, гелиевые ручки, многофактурная бумага, кисти, плакатные перья, ширококонечные, остроконечные перья.	

3.	Устойчивое написание шрифта. Написание базовых, прописных букв (О, А, Н)	<p>Цель: Особенности шрифтов.</p> <p>Методические задачи: Художественную ценность шрифта обеспечивает закономерность построения алфавита, которая базируется на основных требованиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • строгое постоянство высоты знаков, членений, пропорций; • постоянный контраст штрихов в знаках; • аналогичность решения сходных элементов во всех знаках. <p>Это основа стилистического единства любого шрифта.</p> <p>Подача: в виде эскизных рассуждений. Формат А-4, А-3.</p> <p>Материал: Тушь, маркеры, гелиевые ручки, многофактурная бумага, кисти, плакатные перья, ширококонечные, остроконечные перья.</p>	УК-2 ОПК-4
4.	Разработка собственного конфигуратора шрифта	<p>Цель: Построить правильный и гармоничный конфигуратор.</p> <p>Методические задачи: На примере предыдущих заданий студенты начинают разрабатывать собственный конфигуратор для наборного или акцидентного шрифта. Конфигуратор (или скелет) позволяет легко проектировать шрифты согласно заданной системе. Тем самым сохраняется единство стилистики шрифта, как в кириллице, так и в латинице.</p> <p>Подача: Формат А-4, печатные листы, ч/б</p> <p>Материал: использование векторной графики в графических программах Ai, Id.</p>	УК-2 ОПК-4
5.	Характеристика собственного шрифта. Построение прописных букв, латиница.	<p>Цель: Изучение и применение модульного принципа проектирования для создания шрифтовой структуры.</p> <p>Методические задачи: Задача 5 семестра; построить конфигуратор, прописные буквы латиницы и кириллицы. И дать характеристику своему шрифту:</p> <ul style="list-style-type: none"> • по насыщенности; • по стилистическим направлениям; • геометрическое и оптическое; • пропорциям; 	УК-2 ОПК-4

		<p>Для успешной работы буквы следует сгруппировать по сходству начертания.</p> <p>В первую группу войдут буквы, в основе которых лежат прямые штрихи – вертикальные и горизонтальные (Н, Ф, Е, N, L, Т, У), во вторую – буквы, имеющие вертикальные, горизонтальные и наклонные штрихи (W, А, N, К, Z, М, Х, У), в третью – буквы с наличием прямых и округлых элементов (R, В, Р, D) и в четвертую – все круглые буквы (Q, О, С, G, D)</p> <p>Подача: Формат А-4, печатные листы, ч/б</p> <p>Материал: использование векторной графики в графических программах Ai, Id.</p>	
6.	Построение прописных букв, кириллица.	<p>Цель: Изучение и применение модульного принципа проектирования для создания шрифтовой структуры.</p> <p>Методические задачи: Для успешной работы буквы следует сгруппировать по сходству начертания.</p> <p>В первую группу войдут буквы, в основе которых лежат прямые штрихи – вертикальные и горизонтальные (Г, Е, П, Н, Т, Ц, Ш, Щ), во вторую – буквы имеющие вертикальные, горизонтальные и наклонные штрихи (А, Д, И, К, Л, М, Х, У), в третью – буквы с наличием прямых и округлых элементов (Б, В, Р, Ф, Ч, Ъ, Ы, Я) и в четвертую – все круглые буквы (З, О, С, Э)</p> <p>Подача: Формат А-4, печатные листы, ч/б</p> <p>Материал: использование векторной графики в графических программах Ai, Id.</p>	УК-2 ОПК-4
7.	Итоговая подача	<p>Цель: Компоновка проекта в печатном виде</p> <p>Методические задачи: Гармонично организовать пространство планшета.</p> <p>Подача: формат 100 x70 мм. Распечатанный формат в масштабе 1:1, распечатанный формат А3 (масштабное уменьшение) + CD-носитель с рабочими файлами, (pdf, jpg).</p> <p>Материал: Печать в типографии, ч/б, наклеено на пенокартон.</p>	УК-2 ОПК-4

1.	Вводная часть.	<p>Особенности построения строчных букв. (продолжение 6 семестра). Задача 7 семестра, построить строчные буквы латиницы и кириллицы.</p> <p>Цель: учесть особенности и характеристики своего шрифта. посмотреть в чем отличие между прописными знаками и строчными.</p> <p>Методические задачи: Создать форму букв более гармоничной и выработать единую систему построения всех знаков.</p> <p>Подача: эскизные рассуждения, Формат А-4.</p> <p>Материал: Тушь, маркеры, гелиевые ручки, многофактурная бумага, кисти, плакатные перья, ширококонечные, остроконечные перья.</p>	УК-2 ОПК-4
2.	Переработка конфигуратора шрифта	<p>Цель: Пересмотреть и разработать конфигуратор с учетом особенностей собственного шрифта.</p> <p>Методические задачи: Найти гармоничную пропорцию (8:5, 3:2, и т. п.). Кратное уменьшение конфигуратора ведет к оптическим поправкам. Уточнение основных и соединительных штрихов. Обязательное применение оптических поправок.</p> <p>Подача: Эскизные рассуждения. Формат А-4, печатные листы, ч/б</p> <p>Материал: использование векторной графики в графических программах Ai, Id.</p>	УК-2 ОПК-4
3.	Построение строчных букв, латиница.	<p>Цель: Изучение и применение модульного принципа проектирования для создания шрифтовой структуры.</p> <p>Методические задачи: Для успешной работы буквы следует сгруппировать по сходству начертания. В первую группу войдут буквы, в основе которых лежат прямые штрихи – вертикальные и горизонтальные (i,f,l,t,j), во вторую – буквы имеющие вертикальные, горизонтальные и наклонные штрихи (z,x,v,w,y,k,), в третью – буквы с наличием прямых и округлых элементов (a,d,b,r,u,p,g,h,m,q) и в четвертую – все круглые буквы (o,c,g)</p> <p>Подача: Эскизные рассуждения. Формат А-4, печатные листы, ч/б</p>	УК-2 ОПК-4
		Материал: использование векторной графики в графических программах Ai, Id.	

4.	Построение строчных букв, кириллица.	<p>Цель: Изучение и применение модульного принципа проектирования для создания шрифтовой структуры.</p> <p>Методические задачи: Для успешной работы буквы следует сгруппировать по сходству начертания. В первую группу войдут буквы, в основе которых лежат прямые штрихи – вертикальные и горизонтальные (й, ц, н, г, ш, щ, п, ч, и, т), во вторую – буквы имеющие вертикальные, горизонтальные и наклонные штрихи (у, к, х, ж), в третью – буквы с наличием прямых и округлых элементов (а, е, з, э, ю, я, р, ы, ь) и в четвертую – все круглые буквы (о, ю, с, ф, э)</p> <p>Подача: Эскизные рассуждения. Формат А-4, печатные листы, ч/б</p> <p>Материал: использование векторной графики в графических программах Ai, Id.</p>	УК-2 ОПК-4
5.	Минимальный набор знаков препинания. Цифры.	<p>Цель: Изучение и применение модульного принципа проектирования для создания шрифтовой структуры.</p> <p>Подача: Эскизные рассуждения. Формат А-4, печатные листы, ч/б</p> <p>Материал: использование векторной графики в графических программах Ai, Id.</p>	УК-2 ОПК-4
6.	Шрифтовой плакат из собственного шрифта	<p>Цель: Проверка шрифта на удобочитабельность. Найти и применить разработанный шрифт в плакатной форме.</p> <p>Методические задачи: подчиняясь образу выстроить шрифтовую композицию. Воспользоваться приемами типографики.</p> <p>Подача: Шрифтовой плакат, формат А-2. (возможно в цвете)</p>	УК-2 ОПК-4
7.	Итоговая подача	<p>Цель: Компоновка проекта в печатном виде</p> <p>Методические задачи: Гармонично организовать пространство планшета.</p> <p>Подача: Шрифтовой плакат, формат А-2. Планшет формат 100 x70 мм. Распечатанный формат в масштабе 1:1, распечатанный формат А3 (масштабное уменьшение) + CD-носитель с</p>	УК-2 ОПК-4

		рабочими файлами, (pdf, jpg). Материал: Печать в типографии, ч/б, наклеено на пенокартон.	
Основные приемы работы с векторными изображениями (редактор Illustrator)		Векторная графика: основные понятия. Оригинальные форматы файлов. Основные форматы графических файлов. Преобразования графических файлов. Рабочее Illustrator. Палитра. Инструментарий. Понятие объекта: линия, графический примитив. Выделение объекта. Заливка цветом. Перемещение, вращение, деформация объекта. Изменение масштаба изображения. Регулировка толщины и стиля линии. Ограничители линий. Редактирование параметров линий. Заливка: однородная, градиентная. Отмена предыдущей операции. Дублирование, удаление, копирование объектов.	УК-2 ОПК-4
Работа с кривыми, трансформации		Инструмент "Шейпер". Узлы: смещение, обработка, связывание и разрыв. Обработка прямых и кривых линий. Изменение кривизны. Обработка шейпером графических примитивов. Комбинирование объектов. Отмена комбинирования. Преобразование в кривые графических примитивов. Смещение объекта на заданную величину. Поворот. Отражение. Растяжение (сжатие), наклон на заданную величину. Управление параметрами трансформаций. Группирование и разгруппирование. Логические операции с графическими объектами. Управление порядком расположения фигур.	УК-2 ОПК-4
Работа с текстом, эффекты, фильтры.		Текст как объект. Редактирование графического текста. Шрифты и начертания. Размеры шрифта. Выравнивание. Дополнительные возможности при работе с графическим текстом. Размещение текста вдоль заданной линии. Разделение текста и базовой линии. Деформации текста. Перевод текста в кривые: причины необходимости и ограничения применимости. Текстовые блоки. Особенности редактирования текстовых блоков. Двухцветные заполнители. Многоцветные заполнители. Заполнители-текстуры. Редактирование орнаментов, текстур и заполнителей. Работа с линейками. Управление палитрами.	УК-2 ОПК-4

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

3-й семестр.

№	Наименование раздела	Практические занятия	Лекции	Самост. работа	Всего
1	«Контрасты» (12 пар контрастов, 4 понятия)	2	3	6	11
2	Фонема буквы. Графическое исследование фонемы буквы (звук-образ.)	2	3	6	11
3	Графема буквы. Графическое исследование графемы буквы (буква-образ.)	2	3	6	11
4	Слово-образ	2	2	6	10
5	Графема буквы в окружающей среде (фотографика)	2	2	6	10
6	Графема буквы в окружающей среде (векторная графика)	2	2	6	10
7	Итоговая подача	3		6	9
Итого за третий семестр		15	15	42	72
<i>Отчётность</i>		Зачет с оценкой		Зачет с оценкой	

4-й семестр

№	Наименование раздела	Практические занятия	Лекции	Самост. работа	Всего
1	Фраза-образ (латинские варианты)	8	10	12	30
2	Фраза-образ (варианты на кириллице)	7	9	12	28
3	Итоговая подача	4		10	14
Итого за четвертый семестр		19	19	34	72
<i>Отчётность</i>		экзаменационный просмотр		экзаменационный просмотр	

5-й семестр

№	Наименование раздела	Практические занятия	Лекции	Самост. работа	Всего
1	Текст-образ (латинские варианты)	6	8	2	16
2	Фраза-образ (варианты на кириллице)	6	7	2	15

3	Итоговая подача	3		2	5
Итого за пятый семестр		15	15	6	36
<i>Отчётность</i>		Зачет с оценкой		Зачет с оценкой	

6-й семестр

№	Наименование раздела	Практические занятия	Лекции	Самост. работа	Всего
1.	Вводная. Буква в городской среде.	2	2	4	8
2.	Ширококонечное перо. Материал и инструменты. Геометрическое и оптическое. Пропорции. Графема. Засечки.	2	2	4	8
3.	Устойчивое написание шрифта. Написание базовых, прописных букв (О, А, Н)	2	2	4	8
4.	Разработка собственного конфигуратора шрифта	3	2	4	9
5.	Характеристика собственного шрифта. Построение прописных букв, латиница.	3	5	4	12
6.	Построение прописных букв, кириллица.	3	6	4	13
7.	Итоговая подача	4		10	14
Итого за шестой семестр		19	19	34	72
<i>Отчётность</i>		Зачет с оценкой		Зачет с оценкой	

7-й семестр

№	Наименование раздела	Практические занятия	Лекции	Самост. работа	Всего
1.	Вводная часть. Особенности построения строчных букв. (продолжение 6 семестра)	2	2	5	9
2.	Переработка конфигуратора шрифта	2	2	5	9
3.	Построение строчных букв, латиница.	2	2	5	9
4.	Построение строчных букв, кириллица.	2	3	5	10

5.	Минимальный набор знаков препинания. Цифры.	2	3	5	10
6.	Шрифтовой плакат из собственного шрифта	2	3	5	10
7.	Итоговая подача	3		12	15
Итого за седьмой семестр		15	15	42	72
<i>Отчётность</i>		экзаменационный просмотр		экзаменационный просмотр	

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Арбатский И. В. Шрифт и массмедиа : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по программам магистерской подготовки по направлениям "Дизайн", "Дизайн архитектурной среды", "Градостроительство / И. В. Арбатский. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2015. — 270 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3699. — ISBN 978-5-7638-3358-4.
2. Безрукова Е. А. Шрифтовая графика : учебное наглядное пособие: направление подготовки: 54.03.01 «Дизайн», профиль подготовки: «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр», форма обучения: очная, заочная / Е. А. Безрукова. — Электрон. текст. изд. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/105259/#1>. — ISBN 978-5-8154-0407-6.
3. Безрукова Е. А. Шрифты: шрифтовая графика : учебное пособие: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Е. А. Безрукова. — 2-е изд. — М. : Юрайт ; Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2019. — (Университеты России) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/shrifty-shriftovaya-grafika-444536#page/1>. — ISBN 978-5-534-11142-2. — ISBN 978-5-8154-0407-6.
4. Декоративные шрифты : для художественно-оформительских работ / Г. Ф. Кликушин. — Минск : Полымя, 1987.
5. Кудрявцев А. И. Шрифт: История. Теория. Практика : учебно-методическое пособие / А. И. Кудрявцев. — М. : Университет Натальи Нестеровой, 2003. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4415. — Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.

6.2 Дополнительная литература

1. Азбуковник : Азбука древнерусского письма : устав, полуустав / П. П. Чобитько. — СПб. ; М. : Гимназия Св.Василия Великого, 2008.
2. Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя / Ю. Гордон. — М. : Издательство Студии Артемия Лебедева, 2006. — ISBN 5-98062-006-0.
3. Ефимов В. В. Великие шрифты : Шесть из тридцати. Книга вторая. Антиква : сборник альбомов / В. В. Ефимов. — М. : ПараТайп, 2007. — ISBN 978-5-93165-196-5.
4. Каров П. Шрифтовые технологии. Описание и инструментарий : учебное издание / П. Каров. — М.: Мир, 2001.—(Биб-ка издательских технологий) . — ISBN 5-03-003360-2.

5. Крейг Д. Шрифт и дизайн. Современная типографика / Д. Крейг. — СПб. : Питер, 2016. — ISBN 978-5-496-01370-3.
6. Птахова И. И. Простая красота буквы / И. И. Птахова. — СПб. : Русская графика, 1997. — ISBN 5-901042-01-8.
7. Чернихов Я. Г. Построение шрифтов : учебное пособие / Я. Г. Чернихов. — М. : Архитектура-С, 2007. — ISBN 5-9647-0033-0.
8. Шпикерман Э. О шрифте / Э. Шпикерман. — М. : ПараТайп, 2005. — ISBN 5-98695-016-X.

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный институт искусств» (ЭБС КГИИ). – Режим доступа: <http://192.168.2.230/опас> (в локальной сети вуза), <http://academia.4net.ru:8080/опас/> или <http://80.91.199.13:8080/опас> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - Режим доступа: https://e.lanbook.com/books#ebs_book
3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
5. Национальная электронная библиотека - проект [Российской государственной библиотеки](#). - Режим доступа: <http://нэб.рф>
6. Информационно-правовая система "КонсультантПлюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

Подиумы для постановок, мольберты, столы, стулья, стеллажи

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».