

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ
ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ФТД.02 Инструментальная каллиграфия

Уровень основной образовательной программы: Магистратура

Направление подготовки: 54.04.01 Дизайн

Профиль: Графический дизайн и цифровое искусство

Форма обучения: очная

Факультет: художественный факультет

Кафедра: "Дизайн"

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1004).

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры "Дизайн" 11.01.2024 г., протокол №9.

Разработчики:

профессор Арбатский Иван Валентинович

Заведующий кафедрой

"Дизайн"

профессор Ливак Степан Степанович

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины:

Представление конструктивных особенностей (моделей) шрифтовых форм, восходящих к рукописным шрифтам, в основе которых лежит динамический (дуктальный) принцип формообразования; рассмотрение методологических аспектов инструментальной основы процесса письма, его функциональные особенности и стилеобразующие характеристики.

1.2. Задачи изучения дисциплины:

- сформировать представление о принципах, формирующих конструктивные основы дуктальных шрифтов;
- дать практический опыт создания инструментальной базы каллиграфического искусства;
- показать прямую взаимосвязь каллиграфии и инструмента письма на практических примерах различных моделей каллиграфического письма;
- расширить инструментальный ассортимент обучающегося с помощью самостоятельного изготовления из различных подручных материалов;
- сформировать первичное представление о методологических основах формирования автоматизированного навыка определенным инструментом письма и его влияние на почерк;
- дать представление о эстетических основах красивого письма и его связи с инструментом письма.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования:

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции	
ПК-1: Способен владеть основами композиции, цветоведения и техниками проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта	
ПК-1.1: Знает основы композиционного построения листа, принцип модульного пропорционирования, теорию и методы проектирования для реализации объекта дизайн-проектирования.	Выполнил основы композиционного построения листа, принцип модульного пропорционирования в процессе реализации объекта дизайн-проектирования.
ПК-1.2: Умеет создать экспозицию проекта, выбирает технику исполнения для раскрытия визуального образа дизайн-проекта.	Выполнил экспозицию проекта, выбрал технику исполнения для раскрытия визуального образа дизайн-проекта.
ПК-1.3: Владеет навыками изобразительных средств рисунка, живописи, композиции, пластического моделирования, линейно-конструктивного построения композиции. редактирования и печати изображений.	Демонстрирует навыки в изобразительных средствах рисунка, живописи, композиции, пластического моделирования, линейно-конструктивного построения композиции. редактирования и печати изображений.

1.4. Особенности реализации дисциплины.

Язык реализации дисциплины: русский.

2. Объем дисциплины (модуля)

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	Неделя			
Неделя	18			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Практические	27	27	27	27
Итого ауд.	27	27	27	27
Контактная работа	27	27	27	27
Сам. работа	45	45	45	45
Итого	72	72	72	72

3. Содержание дисциплины (модуля)

Код занятия	Наименование разделов и тем / вид занятия	Семестр / Курс	Часов
	Раздел 1. Ширококонечный инструмент письма		
1.1	Тема 1.1. Инструментальная каллиграфия. Модель базового письма (книжный минускул). Группировка базовых штрихов элементов букв латинского алфавита по признакам.	3	0
1.2	Практическая работа	3	3
1.3	Самостоятельная работа	3	5
1.4	Тема 1.4. Ширококонечное перо книжного минускула. Написание текста. Выбор оригинала для копирования.	3	0
1.5	Практическая работа	3	3
1.6	Самостоятельная работа	3	5
1.7	Тема 1.7. Модель капитального письма (маюскульное письмо). Группировка базовых штрихов элементов букв латинского алфавита по признакам.	3	0
1.8	Практическая работа	3	3
1.9	Самостоятельная работа	3	5
1.10	Тема 1.10. Ширококонечная кисть (флейц) и маюскульное письмо.	3	0
1.11	Практическая работа	3	4
1.12	Самостоятельная работа	3	5
	Раздел 2. Круглоконечный и остроконечный инструмент письма		
2.1	Тема 2.1. Модель канцелярского письма (copperplate). Группировка базовых штрихов элементов букв алфавита по признакам. Особенности письма.	3	0
2.2	Практическая работа	3	3

2.3	Самостоятельная работа	3	5
2.4	Тема 2.4. Выбор стиля письма и металлического пера для написания. Выбор оригинала для копирования.	3	0
2.5	Практическая работа	3	3
2.6	Самостоятельная работа	3	5
2.7	Тема 2.7. Остроконечная кисть (brush pen) и вертикальная плоскость.	3	0
2.8	Практическая работа	3	3
2.9	Самостоятельная работа	3	5
2.10	Тема 2.10. Выполнение шрифтовой композиции на вертикальной поверхности остроконечной кистью.	3	0
2.11	Практическая работа	3	3
2.12	Самостоятельная работа	3	5
Раздел 3. Представление инструментальной каллиграфии			
3.1	Тема 3.1. Фотосессия. Переплет каллиграфических штудий.	3	0
3.2	Практическая работа	3	2
3.3	Самостоятельная работа	3	5
3.4	Зачёт	3	0

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Печатные и электронные издания:

Основная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.1	Королькова Александра	Живая типографика	Москва: IndexMarket, 2007
1.2	Гордон Юрий Моисеевич	Книга про буквы от Аа до Яя	Москва: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2006
1.3	Шпикерман Эрик, Лаврухина Людмила, Григорьев Е., Блюхер А.	О шрифте	Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017
1.4	Брингхерст Роберт, Северская Галина, Семенова Александра, Пономаренко Сергей И., Ефимов Владимир	Основы стиля в типографике	Москва: Издатель Д. Аронов, 2006

	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.5	Арбатский Иван Валентинович	Шрифт и массмедиа: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по программам магистерской подготовки по направлениям "Дизайн", "Дизайн архитектурной среды", "Градостроительство	Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2015
1.6	Ноордзей Геррит, Смирнова Ирина, Габбасов Рустам	Штрих. Теория письма	Москва: Издатель Д. Аронов, 2013
Дополнительная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.1	Чобитько Петр Петрович	Азбуковник. Азбука древнерусского письма: устав, полуустав	Санкт- Петербург: Гимназия Св.Василия Великого, 2008
2.2	Морган Маргарет, Голыбина И. Д.	Буквицы : Декоративная каллиграфия: энциклопедия	Москва: Арт- Родник, 2007
2.3	Гольцов Дмитрий Дмитриевич	Илья Богдеско : Иллюстрация, каллиграфия, станковая графика, рисунок, монументальное искусство: альбом	Москва: Советский художник, 1987
2.4	Харрис Дэвид, Петрова Екатерина	Искусство каллиграфии: практическое руководство по приемам и техникам : история стилей на протяжении веков	Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2019
2.5	Богдеско Илья Трофимович	Каллиграфия: [учебное пособие]	Санкт- Петербург: Агат, 2005
2.6	Проненко Леонид Иванович	Каллиграфия для всех	Москва: Книга, 1990
2.7	Ят-Минг Кэти Хо, Степанова А. Н.	Китайская каллиграфия: энциклопедия : 300 лучших иероглифов	Москва: Арт- Родник, 2009
2.8	Семченко Павел Афанасьевич	Основы шрифтовой графики: учебное пособие для вузов	Минск: Вышэйшая школа, 1978
2.9	Цапф Герман, Форонов Игорь	Философия дизайна Германа Цапфа: избранные статьи и лекции о каллиграфии, шрифтовом дизайне и типографике	Москва: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2014
2.10	Такэнами Ёко, Солодовникова О. Н.	Японская каллиграфия: подробное руководство и правила написания японских иероглифов	Москва: Арт- Родник, 2010

	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.11	Султанахмедова К. А., Гасанова С. Х., Султанахмедово й К. А., Гасановой С. Х.	Основы каллиграфии и культуры письма: учебно -методическое пособие	Махачкала: ДГПУ, 2022

4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства (программное обеспечение, на которое институт имеет лицензию, а также свободно распространяемое программное обеспечение):

Операционная система Microsoft Windows, пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office, прикладное программное обеспечение для работы с файлами в формате портативных документов Adobe Acrobat

4.3. Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система "Консультант Плюс"
2. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
4. Электронная библиотечная система «Юрайт»
5. Электронная библиотечная система Издательства «Лань»
6. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского).

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточный контроль: творческое задание (демонстрация выполнения самостоятельных упражнений по итогам изучения каждого раздела дисциплины). тестовое задание.

Критерии оценки творческого задания:

1. Раскрытие темы и достижение художественной выразительности:
отлично: тема раскрыта, яркая, точная, оригинальная
хорошо: тема в материалах раскрыта, но есть неточности, содержания темы в тексте и в эскизах
удовлетворительно: допущены неточности и ошибки в изложении информации в тексте и эскизах
неудовлетворительно: отсутствует ориентация в материале темы, недостаточное количество теоретических материалов и эскизов, тема не просматривается
2. Разнообразие информации в тексте и в вариантах исполнения эскизов,

использование законов композиционного построения форэскизов, зарисовок и копий:

отлично: Разнообразие информации очень полно выражено в вариантах исполнения эскизов, зарисовок и копий

хорошо: Информация в материалах раскрыта, но есть неточности, содержания темы в эскизах

удовлетворительно: Неточность разнообразия и количества наработанных материалов и ошибки в изложении информации

неудовлетворительно: Отсутствует разнообразие информации в материале темы, недостаточное количество эскизов, тема не просматривается.

3. Профессионализм исполнения темы средствами и приемами гармонизации композиции и анализ информации через практическую реализацию творческой работы в материале (композиционные закономерности, технические и технологические средства):

отлично: Работа выполнена в полном объеме на высоком профессиональном уровне: пояснительная записка, грамотное цветовое и пластическое решение темы через практическую реализацию творческой работы в материале (100%)

хорошо: Работа выполнена в полном объеме на высоком профессиональном уровне. Допущены незначительные неточности в реализации творческой работы в материале (90%)

удовлетворительно: Недостаточное владение материалами и информацией, но присутствует стремление применить их в творческой работе. Реализация творческой работы в материале состоялась на 70%

неудовлетворительно: Неумение профессионально реализовать тему в материале, слабое владение инструментами, техниками, анализом информации в тексте, технологиями исполнения, неумение применить их в творческой работе. Реализация творческой работы в материале не состоялась.

Критерии оценки тестового задания:

Количество правильных ответов

отлично: 85- 100 % правильных ответов

хорошо: 70-85% правильных ответов

удовлетворительно: 50-70% правильных ответов

неудовлетворительно: ниже 50% правильных ответов

Итоговый контроль (зачет) осуществляется на итоговом кафедральном и ректорском просмотрах и складывается из предоставления фотосессии (фото-презентация), книжки каллиграфических штудий, шрифтовых композиций, а также итога работ на практических занятиях и выполнения самостоятельных домашних работ, участия в дискуссионном собеседовании с преподавателем по материалам курса.

5.2. Тестовые задания:

1. В рукописном процессе графологической основой формы являются:

- а) дукты
- б) глипты в)
- морфы г) графы

(Эталон: а)

2. Одномерная линия, возникающая в движении, от остроконечного (конусного) инструмента (перо, шариковая ручка, карандаш и пр.) это...

- а) дукты б) глипты
- в) морфы г) графы

(Эталон: г)

3. Статичный отпечаток, след от одноразового касания инструментом рабочей плоскости в виде черты, соответствующей отпечатку любого ширококонечного инструмента – это?

- а) дукты б) глипты
- в) морфы г) графы

(Эталон: в)

4. Статичный отпечаток, след от одноразового касания инструментом рабочей плоскости в виде точки соответствующий острому концу всякого конусного инструмента – это?

- а) дукты б) глипты
- в) морфы г) графы

(Эталон: б)

5. Факторы, определяющие морфологию рисунка шрифта?

- а) технологический фактор
- б) культурно-искусствоведческий фактор. в)
- функционально-эстетический фактор. г)
- личностный фактор.

(Эталон: в)

6. Под термином «обычное письмо» в палеографии понимается...

- а) книжное письмо
- б) парадное письмо в)
- руническое письмо г)
- служебное письмо

(Эталон: г)

7. Самый ближайший эквивалент из русского языка англоязычного термина Lettering (леттеринг) это...

- а) логотип
- б) рисунок наборного шрифта в) рисование буквами
- г) рисованный шрифт

(Эталон: г)

8. Какой метод письма, с отрывом или без отрыва, заложил основы формообразования знаков в леттеринге?

- а) непрерывное письмо имеющее параллельный перенос
- б) непрерывное письмо с расширением
- в) непрерывное письмо, не имеющее параллельный перенос г) письмо с отрывом пера имеющее расширение

(Эталон: г)

9. Различия линий в процессе письма, в котором форма букв определяется скоростью письма — это...

- а) непрерывное письмо имеющего параллельный перенос б) письмо с отрывом пера не имеющее расширение
- в) письмо с отрывом пера, имеющего параллельный перенос г) письмо с отрывом пера имеющее расширение

(Эталон: а)

10. При снижении скорости письма возникает т.н. медленное письмо, характерное для книжного письма — это ...

- а) непрерывное письмо имеющего параллельный перенос б) непрерывное письмо с расширением
- в) письмо с отрывом пера, имеющего параллельный перенос г) письмо с отрывом пера не имеющее расширение

(Эталон: в)

11. Фактор, определяющий морфологию рисунка шрифта?

(Эталон: Шрифтовая форма)

12. Дайте краткую характеристику личностно-творческому фактору морфологии шрифтовой формы.

(Эталон: фактор представляет субъективные, личностные пристрастия и характер художника-автора)

13. Дайте краткую характеристику рукописному (дуктальному) процессу письма.

(Эталон: в рукописном процессе графологической основой формы являются дукт)

Творческие задания (темы контрольных работ):

Раздел I. Ширококонечный инструмент письма

- Написание сдвоенным карандашом штрихов минускульного письма 1-й; 2-й; 3-й группы.
- Написание ширококонечным пером последовательно букв латинского и кириллического алфавита.
- Написание сдвоенным карандашом штрихов маюскульного письма 1-й; 2-й; 3-й группы.
- Выполнение флейцевой кистью шрифтовой композиции.

Раздел II. Круглоконечный и остроконечный инструмент письма

- Написание круглоконечным пером букв канцелярского письма 1-й; 2-й; 3-й группы.
 - Выполнение копии каллиграфических образцов «Roundhand».
 - Написание остроконечным пером букв канцелярского письма 1-й; 2-й; 3-й группы.
 - Выполнение копии каллиграфических образцов «Copperplate».
 - Написание круглоконечным пером букв канцелярского письма 1-й; 2-й; 3-й группы.
 - Выполнение копии образцов «Brush Pen».
 - Выполнение вывески кириллическим письмом в стиле «Fileteado exruesto», с приемами русских традиционных росписей XVIII-XIX вв.
- Раздел III. Представление инструментальной каллиграфии
- Постановочная фотосессия практических заданий разделов дисциплин
 - Японский переплет разделов каллиграфических штудий разделов дисциплины.

5.3. Перечень видов оценочных средств

Тестирование: текущее, промежуточное, итоговое.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины, обучающиеся должны предварительно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

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

- Регулярно посещать лекционные и практические (семинарские) занятия.
- Изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы

индивидуальной и групповой работы, следуя рекомендациям преподавателя, согласовывая виды работ по изучению дисциплины.

- Осуществлять самостоятельную подготовку к промежуточному контролю.
- По завершении отдельных тем дисциплины передавать выполненные работы (конспекты источников, творческую практическую работу) преподавателю в установленные сроки.

Обучение по дисциплине строится на практических занятиях и самостоятельной работе обучающихся.

На практических занятиях происходит обсуждение актуальных проблем и аспектов эволюции инструментальной каллиграфии.

При подготовке к практическому занятию необходимо уточнить план его проведения, выполнить самостоятельную работу по заданной теме, ознакомиться с литературой, при затруднениях сформулировать вопросы преподавателю. При обсуждении аспектов дискуссионного характера, следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной позиции.

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие формы самостоятельной работы:

- освоение выразительных возможностей инструментов письма;
- предоставление материалов практической и самостоятельной работы;
- анализ ключевых терминов.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся по дисциплине Институт располагает материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями, соответствующими и действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием):

Учебные аудитории для проведения учебных занятий. Оснащение: технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории (ноутбук/ компьютер/ LCD-телевизор/ проектор/ экран /колонки /интерактивная доска), доска учебная.

Помещение для проведения учебных занятий (компьютерный класс). Оснащение: компьютеры с необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института, мультимедийное оборудование для наглядного проведения занятий (ноутбук/ компьютер/ LCD-телевизор/ проектор/ экран/ колонки)

Учебные мастерские (дизайн). Оснащение: стол предметный, софиты, стеллажи, столы, стулья, мультимедийное оборудование (ноутбук/ компьютер/ LCD-телевизор/ проектор/ экран/ колонки).

Выставочный зал. Оснащение: информационная стойка,

экспозиционное оборудования (модульная витрина, модуль для габаритных экспонатов, подвесочная система для картин, стойка металлическая со световой панелью), ноутбук.

Помещения для самостоятельной работы (библиотека). Оснащение: фонд печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются компьютеры с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института;
- фонотеки, оборудованной аудио- и видеоаппаратурой, компьютерами с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института.