

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра графического дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ШРИФТ

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 54.03.01 Дизайн
Профиль - Графический дизайн
Форма обучения- очная
Год набора -2021

Луганск 2023

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1015.

Программу разработала Т.В. Борисенкова, преподаватель кафедры графического дизайна

Рассмотрено на заседании кафедры графического дизайна (Академии Матусовского)

Протокол № 8 от 14.03.2023 г.

Зав. кафедрой

О.А. Толокнова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Шрифт» является обязательной частью Блока 1 дисциплин ОПОП ФГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1 и 2 курса (I-IV семестр) направления подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой графического дизайна.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Проектирование в графическом дизайне», «Основы композиции. Теоретический курс».

Содержание дисциплины «Шрифт» раскрывает такие темы как рукописные шрифты (освоение студентами навыков каллиграфии), изучение закономерностей правильного построения шрифта и шрифтовых композиций.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме проведения и приема отчетных работ, устного и письменного опроса по контрольным вопросам.

Итоговый контроль в форме зачета и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 52 часа, практические занятия – 88 часа, самостоятельная работа – 103 часа, контроль – 9 часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами знаний применения современной шрифтовой культуры в дизайн-проектировании, навыков рукописного шрифта, организации шрифтовых композиций на плоскости, создания самостоятельных шрифтовых композиций и плакатов.

Задачи изучения дисциплины:

- овладеть рукописными шрифтами с целью создания самостоятельных шрифтовых композиций,
- научить студентов понимать значение шрифтов в печатном и электронном изданиях,
- на практике применять шрифты и их соединения в соответствии с эстетикой восприятия и устоявшихся норм, и стандартов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в обязательную часть и адресован студентам по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами такими как: «Проектирование в графическом дизайне», «Основы композиции. Теоретический курс». Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн:
ОПК-4

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы	Результат обучения
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	ОПК-4.1. Проектирует и создает шрифтовые композиции, используя принципы современной шрифтовой культуры. ОПК-4.2. Создает гармоничные и функциональные шрифтовые решения, которые отвечают как эстетическим, так и утилитарным требованиям.	Знать: - основы разработки, организации и проведения, а также участия в традиционных и инновационных художественно-творческих мероприятиях, презентациях, выставках, инсталляциях, конкурсах, фестивалях; актуальные требования, предъявляемые к инновационным артмероприятиям, к современным конкурсным, фестивальным, выставочным работам; инструменты самореализации, проявления творческой инициативы; Уметь: - вести деловые переговоры, использовать стратегию сотрудничества в работе

			профессиональной команды при разработке и реализации, организации и проведении творческих мероприятий; участвовать в выставках, конкурсах, фестивалях; презентациях, инсталляциях и прочих инновационных мероприятиях; определять актуальные требования к современным конкурсным фестивальным, выставочным работам; Владеть: - организаторскими навыками командной работы для осуществления профессиональной и творческой деятельности, участия в выставках, конкурсах, фестивалях, презентациях, инсталляциях и других мероприятиях; - навыками проявления творческой инициативы для развития индивидуальной и коллективной профессиональной карьеры;
--	--	--	---

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов				
	Всего	в том числе			
		л	п	с. р.	кон
1	2	3	4	5	6
Тема 1. Краткая история возникновения письменности	8	2	-	6	-
Тема 2. Инструменты письма. Ритмические ряды	12	2	4	6	-
Тема 3. История развития латинского письма	12	4	-	8	-
Тема 4. Готическое письмо	18	2	4	12	-
Тема 5. Письмо Римской империи и раннего средневековья	14	4	4	6	-
Тема 6. Шрифты эпохи Возрождения: гуманистическое письмо	8	2	2	4	-
Всего часов обучения за I семестр	72	16	14	42	-
Тема 7. История развития славянского письма	6	4	-	2	-
Тема 8. Уставное и полууставное письмо	10	4	4	2	-
Тема 9. Скоропись	10	4	4	2	-
Тема 10. Вязь	6	2	2	2	-
Тема 11. Рукописная книга	12	4	4	4	-
Тема 12. Шрифты эпохи Классицизма	10	2	6	2	-
Всего часов обучения за II семестр	54	20	20	14	-
Всего часов обучения за I и II семестру	126	36	34	56	
Тема 1. Шрифт, как набор графических изображений в компьютере	4	2	-	2	-
Тема 2. Программа создания шрифтовых гарнитур	18	2	6	10	-
Тема 3. Изобразительные средства создания шрифтовой композиции	20	2	10	8	-
Тема 4. Компьютерные эффекты при работе со шрифтами	12	2	6	4	-
Всего часов обучения за III семестр	54	8	22	24	-
Тема 5. Шрифтовой плакат	11	2	4	4	1
Тема 6. Изобразительные средства композиции шрифтового плаката	35	4	18	12	1
Тема 7. Современные стилевые направления развития плаката	26	2	10	7	7
Всего часов обучения за IV семестр	72	8	32	23	9
Всего часов обучения за III и IV семестр	126	16	54	47	9
Всего часов	252	52	88	103	9

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1-й КУРС

Тема 1. Краткая история возникновения письменности

История возникновения письма. Неалфавитные системы письма: египетское письмо, клинопись, китайское письмо, письмо аборигенов американского континента. Алфавитные системы письма: финикийский фонетическое письмо, греческое письмо. Основными понятиями и термины в шрифте. Различные инструменты письма и их подготовка к письму. Основные приемы письма ширококонечным пером. Дукт написания шрифта древних греков.

Литература: [1 – С. 41-49; 2 – С. 9-10; 6 – С. 8-11; 10 – С. 3-17]

Тема 2. Инструменты письма. Ритмические ряды

Самый древний инструмент для письма – тростниковая палочка. Калам. Тушедержатель. Тушь. Остроконечное перо. Птичье перо. Изготовление птичьего пера. Металлическое остроконечное перо. Ширококонечные перья. Плакатные перья. Подготовка пера к работе. Круглая и плоская кисти. Белая и тонированная бумага. Подготовка рабочего места. Метрическая зависимость ряда от формы линий и расстояния между ними. Угол письма.

Литература: [1 – С. 15-39, 147-153; 2 – С. 67-73; 3 – С. 20-26; 4 – С. 3-11; 8 – С. 11-13]

Тема 3. История развития латинского письма

История развития латинского письма. Капитальный квадратный шрифт (Колонна Траяна). Рустическое письмо. Унциального и полуунциального письма. Шрифты раннего средневековья: каролингский минускул. Разновидности готических шрифтов: текстура, бастарда, ротунда, швабахер, фрактура. Гуманистическое письмо.

Литература: [1 – С. 49-129; 2 – С. 9-45; 5 – С. 25-31; 6 – С. 17-19; 9 – С. 8-11]

Тема 4. Готическое письмо

Возникновение письма «Текстура». Общая картина письма. Угол письма. Дукт написания готического письма. Отличительные особенности написания готического письма. Швабахер. Ротунда. Готическая антиква. Фрактура. Бастарда. Ломбардские версалы. Лигатуры. Инструменты и материалы.

Литература: [1 – С. 85-113; 2 – С. 19-24; 4 – С. 12-22; 10 – С. 34-43]

Тема 5. Квадратное капитальное письмо

Возникновение Капитального квадратного письма. Общая картина письма. Угол письма. Дукт написания Капитального квадратного письма. Отличительные особенности написания шрифта. Наклон оси округлых букв. Инструменты и материалы.

Литература: [1 – С. 51-73; 2 – С. 10-18; 4 – С. 23-31; 10 – С. 26-31]

Тема 6. Шрифты эпохи Возрождения: гуманистическое письмо

Возникновение гуманистического письма эпохи Возрождения. Общая картина письма. Угол письма. Дукт написания гуманистического письма. Отличительные особенности написания шрифта. Инструменты и материалы.

Литература: [1 – С. 113-124; 2 – С. 25-30; 4 – С. 50-55; 5 – С. 27-31; 10. – С. 48-51]

Тема 7. История развития славянского письма

История развития славянского письма. Письмо глаголица и кириллица. Уставное и полууставное письмо. Скоропись. Вязь. Рукописная книга: старо-византийский стиль, тератологический стиль, балканский стиль, ново-византийский стиль, старопечатный стиль, поморский и гуслицкий стили. Правила составления шрифтовых композиций.

Литература: [1 – С. 129-147; 2 – С. 47-61; 10. – С. 64-82]

Тема 8. Уставное и полууставное письмо

Возникновение письма Устав. Общая картина письма. Угол письма. Отличительные Особенности графики букв кириллического письма. Старый и поздний устав. Наклон оси округлых букв. Береста и писало. Инструменты и материалы. Остромирово евангелие.

Литература: [1 – С. 132-141; 2 – С. 48-52; 4 – С. 32-42; 10. – С. 66-68]

Тема 9. Скоропись

Возникновение письма Скоропись. Общая картина письма. Угол письма. Отличительные особенности графики букв письма Скоропись. Разновидности Скорописи. Лигатуры. Область применения шрифта. Инструменты и материалы.

Литература: [1 – С. 141-144; 2 – С. 53-56; 4 – С. 42-50]

Тема 10. Вязь

Возникновение письма Вязь. Общая картина письма. Угол письма. Отличительные особенности графики букв письма Вязь. Разновидности Вязи. Лигатуры. Область применения шрифта. Инструменты и материалы.

Литература: [1 – С. 144-147]

Тема 11. Рукописная книга

Рукописная книга: старо-византийский стиль, тератологический стиль, балканский стиль, ново-византийский стиль, старопечатный стиль, поморский и гуслицкий стили. Заставки. Буквицы. Концовки. Пропорции полей рукописной книги.

Литература: [10. – С. 69-78]

Тема 12. Шрифты эпохи Классицизма

Шрифты эпохи Возрождения: гуманистическое письмо, антиква. Шрифты эпохи классицизма. Антиква А. Дидо и Д. Бодони. Правила составления шрифтовых композиций. Шрифт "Англе". Правила составления шрифтовых композиций. Каллиграфическая поздравительная открытка. Эволюция шрифтовых форм с возникновением книгопечатания. История книгопечатания. Иван Федоров и Франциск Скорина в истории книгопечатания. Гражданский, елизаветинский, академический литературный, обычный шрифт.

Литература: [1 – С. 124-128; 4 – С. 55-60]

2-й КУРС

Тема 1. Шрифт, как набор графических изображений в компьютере

Битовые (растровые) шрифты. Растровые шрифты для экрана. Растеризация шрифтов. Хинтинг (hinting). Выходное разрешение и качество шрифта. Контурные (векторные) шрифты. Содержание шрифтового файла. Форматы шрифтовых файлов: PostScript, TrueType, OpenType. Таблицы ASCII и Unicode. Особенности форматов шрифтовых файлов в системе Windows.

Литература: [1 – С. 91-137; 4 – С. 8-17; 11 – С. 123-161]

Тема 2. Программа создания шрифтовых гарнитур

Интерфейс программы создания контурных шрифтов FontLab 5. Инструменты и панели FontLab 5. Особенности создания контуров букв в FontLab 5.

Литература: [1 – С. 184-201; 2 – С. 113-175; 4 – С. 8-17; 12 – С. 9-22]

Тема 3. Изобразительные средства создания шрифтовой композиции

Связь рисунка букв с содержанием текста, образность шрифта: слово-образ. Форма-контрформа. Точка, линия, плоскость в шрифтовой композиции.

Литература: [2 – С. 181-264; 4 – С. 104-136; 7 – С. 57-85; 13 – С. 58-74]

Тема 4. Компьютерные эффекты при работе со шрифтами

Шрифтовые эффекты в растровой программе. Шрифтовые эффекты в векторной программе. Создание блока простого текста. Создание и редактирование фигурного текста. Создание цепочки связанных рамок. Обтекания текстом. Табуляция. Колонки текста. Эффекты. Маркированные списки. Буквицы. Текст на контуре.

Литература: [6 – С. 46-100; 14 – С. 17-70]

Тема 5. Шрифт в рекламе и на плакате

История возникновения и развития дизайна плаката. Шрифтовой плакат - как разновидность графики. Шрифт как явление культуры. Специфика современного плаката. Изобразительные средства композиции плаката. Графический язык плаката. Графические средства и методы изображения. Метафора и символ в плакате. Изобразительные свойства цвета. Применение компьютерных технологий в проектировании плакатов.

Литература: [3 – С. 106-117; 5 – С. 195-208; 8 – С. 41-97; 11 – С. 212-223]

Тема 6. Изобразительные средства композиции шрифтового плаката

Пропорции в шрифте. Контрасты в шрифте. Симметрия и асимметрия в буквах. Ритм в шрифте. Акценты в шрифтовой композиции. Цвет шрифта как средство воздействия на сознание и подсознание реципиента. Эмоциогенные свойства шрифта. Шрифт как средство общения. Использование шрифтов в различных социальных обстоятельствах.

Литература: [2 – С. 181-264; 4 – С. 104-136; 7 – С. 57-85; 15 – С. 44-152; 11 – С. 33-77]

Тема 7. Современные стилевые направления развития плаката

Специфика современного плаката. Основные стили типографики нашего времени. Швейцарский (международный) стиль - типографика порядка -1950-60е. «Новая волна» - швейцарский панк - 1970е. Цифровая революция 1980-х. Апофеоз постмодернизма с 1990г - по наши дни.

Литература: [5 – С. 195-208; 8 – С. 41-97; 9 – С. 126-142; 12 – С. 9-13]

6.1 Практические задания

1-й КУРС

Тема 2. Инструменты письма. Ритмические ряды

1. Различные инструменты письма и их подготовка к письму.
2. Основные приемы письма ширококонечным пером.
3. Техника работы круглоконечным пером
4. Техника работы кистью

Термины: тушедержатель, ширококонечное перо, остроконечное перо, плакатное перо, угол письма, угол наклона пера, дукт написания шрифта.

Выполнить:

1. Подготовить инструменты к работе.
2. Выполнить упражнения в прописях №1, №2, №3(распечатать из методички), используя разные инструменты: круглоконечное перо, ширококонечное перо, остроконечная кисть.
3. Выполнить упражнения в прописях №4 (распечатать из методички), используя ширококонечное перо.

Необходимые материалы и инструменты: тушь, перья ширококонечные, круглоконечные и круглая остроконечная кисть, бумага формата А4 плотностью 160 -250г/м2, бумага формата А4 плотностью 80 г/м2, карандаш. Задание выполняется без помощи чертежных инструментов.

Литература: [1 – С. 15-39, 147-153; 2 – С. 67-73; 3 – С. 20-26; 4 – С. 3-11; 8 – С. 11-13]

Тема 4. Готическое письмо

1. Разновидности готических шрифтов.
2. Особенности написания шрифта текста.
3. Каллиграфические упражнения ширококонечным пером в прописях.

Термины: текстура, бастарда, ротонда, швабахер, фрактура, готическая антиква, лигатуры, дукт написания.

Выполнить:

1. Выполнить упражнения в прописях №1, №2, №3 (распечатать из методички) строчных букв и №4 (из методички)– заглавных.

2. Выполнить композицию текста шрифтом «Текстура» в аудитории, используя прописные и строчные буквы. Композиция центральная.
3. Создать точную копию предложенной двух текстовых композиций одного из известных мастеров каллиграфии (письмо «Текстура», «Фрактура»).

Необходимые материалы и инструменты: тушь, перья ширококонечные, бумага формата А4 плотностью 160 -250г/м2, бумага формата А4 плотностью 80 г/м2, карандаш. Задание выполняется без помощи чертежных инструментов.

Литература: [1 – С. 85-113; 2 – С. 19-24; 4 – С. 12-22; 10 – С. 34-43]

Тема 5. Письмо Римской империи и раннего средневековья

1. Освоение основных приемов написания капитального квадратного письма (Колонна Траяна).
2. Каллиграфические упражнения ширококонечным пером в прописях.

Термины: маюскульное письмо, калам, пергамент, папирус капитальный квадратный шрифт, колонна Траяна, рустическое письмо, унциального и полуунциальное письмо.

Выполнить:

1. Выполнить упражнения упрощенного варианта шрифта колонны Траяна в прописях №1, №2, №3 (распечатать из методички).
2. Выполнить композицию текста капитальным квадратным шрифтом в аудитории, используя прописные буквы.
3. Повторить композицию предложенного текста, заменив унциальный шрифт на упрощенный капитальный квадратный.

Необходимые материалы и инструменты: тушь, перья ширококонечные, бумага формата А4 плотностью 160 -250г/м2, бумага формата А4 плотностью 80 г/м2, карандаш. Задание выполняется без помощи чертежных инструментов, только пером и тушью.

Литература: [1 – С. 51-73; 2 – С. 10-18; 4 – С. 23-31; 10 – С. 26-31]

Тема 6. Шрифты эпохи Возрождения: гуманистическое письмо

1. Освоение основных приемов написания гуманистического письма.
2. Каллиграфическая композиция остроконечным пером.

Термины: гуманистический маюскул, гуманистический минускул, гуманистический курсив, эпоха Возрождения.

Выполнить:

1. Выполнить упражнения гуманистического курсива в прописях №1, №2, №3, №4 (распечатать из методички).
2. Создать композицию поздравительного текста, используя центральную композицию и текст в количестве 7 строк.

Необходимые материалы и инструменты: тушь, перья ширококонечные, бумага формата А4 плотностью 160 -250г/м2, бумага формата А4 плотностью 80 г/м2, карандаш. Задание выполняется без помощи чертежных инструментов, только пером и тушью.

Литература: [1 – С. 113-124; 2 – С. 25-30; 4 – С. 50-55; 5 – С. 27-31; 10. – С. 48-51]

Тема 8. Уставное и полууставное письмо

1. Уставное и полууставное письмо.
2. Освоение на практике последовательности написания буквенных форм славянского шрифта «Устав».

Термины: славянская азбука, общеславянский алфавит, греческий устав, старый устав, поздний устав, кириллица, глаголица, болгарская глаголица, хорватская глаголица, устав, полуустав, пергамент, птичье перо, чернила, свиток, киноварь, «красная строка»,

Выполнить:

1. Выполнить упражнения в прописях №1, №2 «Устав» (распечатать из методички).
2. Выполнить упражнения в прописях №1, №2 «Полуустав»
3. Выполнить композицию текста «Устав»

Литература: [1 – С. 132-141; 2 – С. 48-52; 4 – С. 32-42; 10. – С. 66-68]

Тема 9. Скоропись

1. Освоение основных приемов написания буквенных форм шрифта «Скоропись».
2. Каллиграфические упражнения ширококонечным пером в прописях.

Термины: украинская скоропись, московская скоропись, белорусская скоропись, связанные буквы, светлое начертание, беглое письмо, полукруглые штрихи, «выносные» буквы, специальный знак— «титло», «ерик», «камора», гражданская скоропись.

Выполнить:

1. Выполнить упражнения №1, №2 (распечатать из методички) славянским шрифтом «Скоропись» в прописях.
2. Выполнить композицию текста шрифтом «Скоропись», используя прописные и строчные буквы.

Необходимые материалы и инструменты: тушь, перья остроконечные, бумага формата А4 плотностью 160 -250г/м2, бумага формата А4 плотность 80 г/м2, карандаш. Задание выполняется без помощи чертежных инструментов пером и тушью.

Литература: [1 – С. 141-144; 2 – С. 53-56; 4 – С. 42-50]

Тема 10. Вязь

1. Освоение основных приемов начертания шрифта «Вязь».
2. Создание шрифтовой композиции на основе шрифта «Вязь».

Термины: круглая Вязь, угловатая Вязь, поморская Вязь, мачтовые лигатуры.

Выполнить:

1. Выполнить эскиз поздравления вязью (30-31 буква), используя мачтовые лигатуры.

Необходимые материалы и инструменты: тушь, перья остроконечные и ширококонечные, бумага формата А4 плотностью 160 -250г/м2, бумага формата А4 плотность 80 г/м2, карандаш. Задание выполняется без помощи чертежных инструментов пером и тушью.

Литература: [1 – С. 144-147]

Тема 11. Рукописная книга

1. Рукописная книга XI-XIX веков.
2. Особенности стилей рукописной книги XI-XIX веков.
3. Создание рукописной книги

Термины: старо-византийский стиль рукописной книги, тератологический стиль, балканский стиль, нововизантийский стиль, старопечатный стиль, поморский и гуслицкий стиль рукописной книги, буквица, заставка, концовка, орнаментальная рамка, украшение на полях, вязь.

Выполнить:

1. Выполнить эскиз 2-х листов рукописной книги в соответствии с вариантом, используя заставки, буквицы, фигурную концовку, заголовки вязью.
2. Варианты:
 - старо-византийский стиль рукописной книги,
 - тератологический стиль рукописной книги,
 - балканский стиль рукописной книги,
 - нововизантийский стиль рукописной книги,
 - старопечатный стиль рукописной книги,
 - поморский и гуслицкий стиль рукописной книги.

Необходимые материалы и инструменты: тушь, перья остроконечные и ширококонечные, бумага формата А4 плотностью 160 -250г/м2, бумага формата А4 плотность 80 г/м2, карандаш. Задание выполняется без помощи чертежных инструментов пером и тушью.

Литература: [10. – С. 69-78]

Тема 12. Шрифты эпохи Классицизма

1. Разновидности шрифтов эпохи Классицизма.
2. Особенности написания шрифта «Англе».
3. Каллиграфические упражнения остроконечным пером в прописях.

Термины: Шрифты эпохи Возрождения: каролингский минускул, антиква, гуманистическое письмо. Шрифты эпохи классицизма. Антиква А. Дидо и Д. Бодони.

Правила составления шрифтовых композиций. Шрифт "Англе". Правила составления шрифтовых композиций. Каллиграфическая поздравительная открытка. Эволюция шрифтовых форм с возникновением книгопечатания. История книгопечатания. Иван Федоров и Франциск Скорина в истории книгопечатания. Гражданский, елизаветинский, академический литературный, обычный шрифт.

Выполнить:

1. Выполнить упражнения в прописях №1, №2, №3, №4 «Англе» (распечатать из методички).
2. Выполнить композицию текста шрифтом «Англе» в аудитории.

Литература: [1 – С. 124-128; 4 – С. 55-60]

Необходимые материалы и инструменты: тушь, перья остроконечные, бумага формата А4 плотностью 160 -250г/м2, бумага формата А4 плотность 80 г/м2, карандаш. Задание выполняется без помощи чертежных инструментов пером и тушью.

2-й КУРС

Тема 2. Программа создания шрифтовых гарнитур

1. Интерфейс программы создания контурных шрифтов.
2. Инструменты и методы рисования.
3. Особенности создания контуров букв в программе.

Термины: глиф растрового шрифта, глиф векторного шрифта, метрики, хинтинг, базовая линия, выносные элементы, строчные и прописные буквы, кернинг, трекинг, интерлиньяж, диакритический знак, нормальное начертание, контрастность и насыщенность шрифта.

Выполнить:

1. Изучить интерфейс программы создания контурных шрифтов.
2. Создать свой шрифтовой файл и построить в программе FontLab несколько предложенных глифов из простых элементов полукруга и прямоугольника.

Литература: [1 – С. 184-201; 2 – С. 113-175; 4 – С. 8-17; 12 – С. 9-22]

Тема 3. Изобразительные средства создания шрифтовой композиции

1. Связь рисунка букв с содержанием текста «слово-образ»
2. Форма-контрформа.
3. Точка, линия, плоскость в шрифтовой композиции.

Термины: межбуквенный просвет, внутрибуквенный просвет, форма-контрформа, равновесие в шрифтовой композиции, оптический и геометрический центр, динамика и статика в композиции, трекинг, кернинг, интерлиньяж.

Выполнить:

1. Создание шрифтовой композиции «Слово-образ», «фраза-образ».
2. Создание шрифтовых композиций с применением формы и контрформы букв.

3. Создание шрифтовой композиции с применением текста как точки, линии, плоскости.

Литература: [2 – С. 181-264; 4 – С. 104-136; 7 – С. 57-85; 13 – С. 58-74]

Тема 4. Компьютерные эффекты при работе со шрифтами

1. Средства для создания эффектов в растровой программе.
2. Средства для создания эффектов в векторной программе.

Термины: блок простого текста, фигурный блок простого текста, фигурный текст, цепочка связанных рамок, обтекание текстом, табуляция, колонка текста, маркированные списки, буква, текст на контуре.

Выполнить:

1. Выполнить векторные эффекты текста: текст по кривой, фигурный блок простого текста, многоступенчатые обводки; помещение картинки внутрь букв.
2. Выполнить растровые эффекты текста по методичке.

Литература: [6 – С. 46-100; 14 – С. 17-70]

Тема 5. Шрифтовой плакат

1. История возникновения и развития дизайна плаката.
2. Специфика современного плаката

Термины: лубок, афиша, листовка, гравированная афиша, литография, коммерческий плакат, социальный плакат, патриотический плакат, агитационный плакат, киноафиша, политический плакат, экологический плакат, рекламный плакат, шрифтовой плакат, метафора и символ в плакате.

Выполнить:

1. Изучить основную литературу по теме.
2. Обработать дополнительный материал по теме и подготовить реферат.

Литература: [3 – С. 106-117; 5 – С. 195-208; 8 – С. 41-97; 11 – С. 212-223]

Тема 6. Изобразительные средства композиции шрифтового плаката

1. Контрасты в шрифте.
2. Акценты в шрифтовой композиции.
3. Цвет шрифта как средство воздействия на сознание и подсознание реципиента.

Термины: симметрия, асимметрия, ритм, контраст, акцент, гармония, масштаб, цвет, колорит, дополнительные цвета, триадные цвета, смежные цвета, холодные и теплые цвета, приближение и отдаление.

Выполнить:

1. Выполнить по одной композиции на тему «Контрасты в шрифте» из каждого направления: Возрастная группа, Концепции, Настроение, Исторический промежуток.

2. Выполнить по одной композиции на тему «Акценты в шрифте» из каждого направления: Возрастная группа, Концепции, Настроение, Исторический промежуток.
3. Выполнить 8 различных цветовых решений одной шрифтовой композиции:
 - 1 вариант – с использованием дополнительных цветов;
 - 1 вариант – с использованием цветов, смежных с дополнительными.
 - 1 вариант – с использованием триады.
 - 1 вариант – с использованием смежных цветов.
 - 2 варианта – с использованием одновременного контраста.
 - 2 варианта – с использованием эффекта приближения и удаления.

Литература: [2 – С. 181-264; 4 – С. 104-136; 7 – С. 57-85; 15 – С. 44-152; 11 – С. 33-77]

Тема 7. Современные стилевые направления развития плаката

1. Швейцарский (международный) стиль.
2. «Новая волна» - швейцарский панк.
3. Цифровая революция 1980-х.
4. Апофеоз постмодернизма.

Термины: модульная сетка, шрифт гротеск, композиционная асимметрия, функционализм, структурная изощренность композиции, технологичность и рационализм, неофункционализм, антииндивидуализм, рациональная графика, фотомеханический экспрессионизм, радикальный модернизм, субъективные мироощущения, «новая волна», «цифровая типографика», «дигитальный дизайн», «компьютерная графика», постмодернизм, «ретривализм», деконструктивная типографика.

Выполнить:

1. Подобрать материал о графике-дизайнере в соответствии с вариантом и написать сообщение (5-6 печатных страниц + около 20 иллюстраций)
2. Проанализировать индивидуальный стиль дизайнера его графические приёмы и методы выражения, а также применяемые в работах шрифты.
3. Выполнить эскизы шрифтового плаката для персональной выставки работ известного графического дизайнера второй половины XX – начала XXI века (в соответствии с вариантом)

Литература: [5 – С. 195-208; 8 – С. 41-97; 9 – С. 126-142; 12 – С. 9-13]

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «ШРИФТ» является получение студентами практических навыков работы с различными инструментами для написания шрифта (остро- и ширококонечное перо и др.) умение разрабатывать и качественно выполнять собственные шрифтовые композиции с помощью различных инструментов для написания шрифта; творчески оперировать как различными инструментами для написания рукописного шрифта, так и их сочетанием.

СР предназначена для внеаудиторной работы по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины; по изучению дополнительных разделов дисциплины, подготовки к зачету, а также включает:

- выполнение заданий в прописях;
- копирование работ мастеров каллиграфии;
- создание собственных шрифтовых композиций;

7.1 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

1-й КУРС

Тема 1. Краткая история возникновения письменности

1. Неалфавитные системы письма
2. Алфавитные системы письма.
3. Основными понятиями и термины в шрифте.

Термины: предметное письмо, пиктографическое письмо, идеографическое письмо, слоговое письмо, буквенно-звуковое, египетское письмо, клинопись, китайское письмо, письмо аборигенов, алфавитные системы письма, финикийское фонетическое письмо, греческое письмо, калам, пергамент, папирус.

Выполнить самостоятельно:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовиться к тесту по вопросам темы.

Литература: [1– С. 41-49; 2 – С. 9-10; 6 – С. 8-11; 10. – С. 3-17]

Тема 2. Инструменты письма. Ритмические ряды

1. Различные инструменты письма и их подготовка к письму.
2. Основные приемы письма ширококонечным пером.
3. Техника работы круглоконечным пером
4. Техника работы кистью

Термины: тушедержатель, ширококонечное перо, остроконечное перо, плакатное перо, угол письма, угол наклона пера, дукт написания шрифта.

Выполнить:

1. Доработать упражнения в прописях №1, №2, №3, используя разные инструменты: круглоконечное перо, ширококонечное перо, остроконечная кисть.
2. Доработать упражнения в прописях №4, используя ширококонечное перо.

Необходимые материалы и инструменты: тушь, перья ширококонечные, круглоконечные и круглая остроконечная кисть, бумага формата А4 плотностью 160 -250г/м2, бумага формата А4 плотностью 80 г/м2, карандаш. Задание выполняется без помощи чертежных инструментов.

Литература: [1 – С. 15-39, 147-153; 2 – С. 67-73; 3 – С. 20-26; 4 – С. 3-11; 8 – С. 11-13]

Тема №3. История развития латинского письма

1. Краткая история развития латинского письма.
2. Маюскульное и минускульное письмо.

Термины: маюскульное письмо, минускульное письмо, ирландско-англосаксонское письмо, меровингское письмо, вестготское письмо и старо-италийское, капитальное квадратное письмо, рустическое письмо, унциальное письмо, полуунциальное письмо, шрифты раннего средневековья, каролингский минускул, текстура, бастарда, ротонда, швабахер, фрактура, гуманистическое письмо.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовиться к тесту по вопросам темы.

Литература: [1 – С. 49-129; 2 – С. 9-45; 5 – С. 25-31; 6 – С. 17-19; 9 – С. 8-11]

Тема 4. Готическое письмо

1. Разновидности готических шрифтов.
2. Особенности написания шрифта текстура.
3. Каллиграфические упражнения ширококонечным пером в прописях.

Термины: текстура, бастарда, ротонда, швабахер, фрактура, готическая антиква, лигатуры, дукт написания.

Выполнить:

1. Доработать упражнения в прописях №1, №2, №3, №4
2. Доработать точную копию предложенной двух текстовых композиций одного из известных мастеров каллиграфии (письмо «Текстура», «Фрактура»).

Необходимые материалы и инструменты: тушь, перья ширококонечные, бумага формата А4 плотностью 160 -250г/м2, бумага формата А4 плотностью 80 г/м2, карандаш. Задание выполняется без помощи чертежных инструментов.

Литература: [1 – С. 85-113; 2 – С. 19-24; 4 – С. 12-22; 10 – С. 34-43]

Тема 5. Письмо Римской империи и раннего средневековья

1. Освоение основных приемов написания капитального квадратного письма (Колонна Траяна).
2. Каллиграфические упражнения ширококонечным пером в прописях.

Термины: маюскульное письмо, калам, пергамент, папирус капитальный квадратный шрифт, колонна Траяна, рустическое письмо, унциального и полуунциальное письмо.

Выполнить:

1. Доработать упражнения упрощенного варианта шрифта колонны Траяна в прописях №1, №2, №3
2. Доработать композицию предложенного текста
3. Подготовиться к тесту по вопросам темы.

Необходимые материалы и инструменты: тушь, перья ширококонечные, бумага формата А4 плотностью 160 -250г/м2, бумага формата А4 плотностью 80 г/м2, карандаш. Задание выполняется без помощи чертежных инструментов, только пером и тушью.

Литература: [1 – С. 51-73; 2 – С. 10-18; 4 – С. 23-31; 10. – С. 26-31]

Тема 6. Шрифты эпохи Возрождения: гуманистическое письмо

1. Освоение основных приемов написания гуманистического письма.
2. Каллиграфическая композиция остроконечным пером.

Термины: гуманистический маюскул, гуманистический минускул, гуманистический курсив, эпоха Возрождения.

Выполнить:

1. Доработать упражнения гуманистического курсива в прописях №1, №2, №3, №4.

Необходимые материалы и инструменты: тушь, перья ширококонечные, бумага формата А4 плотностью 160 -250г/м2, бумага формата А4 плотностью 80 г/м2, карандаш. Задание выполняется без помощи чертежных инструментов, только пером и тушью.

Литература: [1 – С. 113-124; 2 – С. 25-30; 4 – С. 50-55; 5 – С. 27-31; 10. – С. 48-51]

Тема 7. История развития славянского письма

1. Краткая история развития славянского письма.
2. Письмо глаголица и кириллица.

Термины: глаголица, кириллица, уставное письмо, полууставное письмо, скоропись, вязь, рукописная книга, старо-византийский стиль, тератологический стиль, балканский стиль, ново-византийский стиль, старопечатный стиль, поморский и гуслицкий стили, манускрипт, береста, писало.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовиться к тесту по вопросам темы.

Литература: [1 – С. 129-147; 2 – С. 47-61; 10. – С. 64-82]

Тема 8. Уставное и полууставное письмо

1. Уставное и полууставное письмо.
2. Освоение на практике последовательности написания буквенных форм славянского шрифта «Устав».

Термины: славянская азбука, общеславянский алфавит, греческий устав, старый устав, поздний устав, кириллица, глаголица, болгарская глаголица, хорватская глаголица, устав, полуустав, пергамент, птичье перо, чернила, свиток, киноварь, «красная строка»,

Выполнить:

1. Подготовиться к тесту по вопросам темы.
2. Сделать копию предложенной композиции, заменив набор слов на текст

Литература: [1 – С. 132-141; 2 – С. 48-52; 4 – С. 32-42; 10. – С. 66-68]

Тема 9. Скоропись

1. Освоение основных приемов написания буквенных форм шрифта «Скоропись».
2. Каллиграфические упражнения ширококонечным пером в прописях.

Термины: украинская скоропись, московская скоропись, белорусская скоропись, связанные буквы, светлое начертание, беглое письмо, полукруглые штрихи, «выносные» буквы, специальный знак— «титло», «ерик», «камора», гражданская скоропись.

Выполнить:

1. Доработать упражнения №1, №2 славянским шрифтом «Скоропись» в прописях.
2. Точно воспроизведите предложенный текст известного мастера «Скорописи».

Необходимые материалы и инструменты: тушь, перья остроконечные, бумага формата А4 плотностью 160 -250г/м2, бумага формата А4 плотность 80 г/м2, карандаш. Задание выполняется без помощи чертежных инструментов пером и тушью.

Литература: [1 – С. 141-144; 2 – С. 53-56; 4 – С. 42-50]

Тема 10. Вязь

1. Освоение основных приемов начертания шрифта «Вязь».
2. Создание шрифтовой композиции на основе шрифта «Вязь».

Термины: круглая Вязь, угловатая Вязь, поморская Вязь, мачтовые лигатуры.

Выполнить:

1. Выполнить в материале поздравление вязью.

Необходимые материалы и инструменты: тушь, перья остроконечные и ширококонечные, бумага формата А4 плотностью 160 -250г/м2, бумага формата А4 плотность 80 г/м2, карандаш. Задание выполняется без помощи чертежных инструментов пером и тушью.

Литература: [1 – С. 144-147]

Тема 11. Рукописная книга

1. Рукописная книга XI-XIX веков.
2. Особенности стилей рукописной книги XI-XIX веков.
3. Создание рукописной книги

Термины: старо-византийский стиль рукописной книги, тератологический стиль, балканский стиль, нововизантийский стиль, старопечатный стиль, поморский и гуслицкий стиль рукописной книги, буква, заставка, концовка, орнаментальная рамка, украшение на полях, вязь.

Выполнить:

1. Выполнить в материале 2-а листа рукописной книги согласно варианту.
2. Варианты:
 - старо-византийский стиль рукописной книги,
 - тератологический стиль рукописной книги,
 - балканский стиль рукописной книги,
 - нововизантийский стиль рукописной книги,
 - старопечатный стиль рукописной книги,
 - поморский и гуслицкий стиль рукописной книги.

Необходимые материалы и инструменты: тушь, перья остроконечные и ширококонечные, бумага формата А4 плотностью 160 -250г/м2, бумага формата А4 плотность 80 г/м2, карандаш. Задание выполняется без помощи чертежных инструментов пером и тушью.

Литература: [10. – С. 69-78]

Тема 12. Шрифты эпохи Классицизма

1. Разновидности шрифтов эпохи Классицизма.
2. Особенности написания шрифта «Англе».
3. Каллиграфические упражнения остроконечным пером в прописях.

Термины: Шрифты эпохи Возрождения: каролингский минускул, антиква, гуманистическое письмо. Шрифты эпохи классицизма. Антиква А. Дидо и Д. Бодони. Правила составления шрифтовых композиций. Шрифт "Англе". Правила составления шрифтовых композиций. Каллиграфическая поздравительная открытка. Эволюция шрифтовых форм с возникновением книгопечатания. История книгопечатания. Иван Федоров и Франциск Скорина в истории книгопечатания. Гражданский, елизаветинский, академический литературный, обычный шрифт.

Выполнить:

1. Доработать упражнения в прописях №1, №2, №3, №4 «Англе»

Литература: [1 – С. 124-128; 4 – С. 55-60]

2-й КУРС

Тема 1. Шрифт, как набор графических изображений в компьютере

1. Растровые и контурные шрифты.
2. Форматы шрифтовых файлов.
3. Таблицы кодировок.

Термины: Битовые шрифты, растровые шрифты, растеризация шрифтов, хинтинг, выходное разрешение, качество шрифта, Контурные шрифты, шрифтовой файл, формат шрифтового файла, PostScript, TrueType, OpenType, таблица кодировок ASCII, Unicode, кривые второго порядка, кривые третьего порядка (кривые Безье), растеризация шрифта, серифный шрифт, гротеск.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовиться к тесту по данной теме.

Литература: [1 – С. 91-137; 4 – С. 8-17; 11 – С. 123-161]

Тема 2. Программа создания шрифтовых гарнитур

1. Интерфейс программы создания контурных шрифтов
2. Инструменты и методы рисования.
3. Особенности создания контуров букв в программе.

Термины: глиф растрового шрифта, глиф векторного шрифта, метрики, хинтинг, базовая линия, выносные элементы, строчные и прописные буквы, кернинг, трекинг, интерлиньяж, диакритический знак, нормальное начертание, контрастность и насыщенность шрифта.

Выполнить:

1. Доработать свой шрифтовой файл и построить в программе FontLab несколько предложенных глифов из простых элементов полукруга и прямоугольника.
2. Подготовиться к тесту по данной теме.

Литература: [1 – С. 184-201; 2 – С. 113-175; 4 – С. 8-17; 12 – С. 9-22]

Тема 3. Изобразительные средства создания шрифтовой композиции

1. Связь рисунка букв с содержанием текста «слово-образ»
2. Форма-контрформа.
3. Точка, линия, плоскость в шрифтовой композиции.

Термины: межбуквенный просвет, внутрибуквенный просвет, форма-контрформа, равновесие в шрифтовой композиции, оптический и геометрический центр, динамика и статика в композиции, трекинг, кернинг, интерлиньяж.

Выполнить:

1. Доработать шрифтовую композицию «Слово-образ», «фраза-образ».
2. Доработать шрифтовую композицию с применением формы и контрформы букв.
3. Доработать шрифтовую композицию с применением текста как точки, линии, плоскости.

Литература: [2 – С. 181-264; 4 – С. 104-136; 7 – С. 57-85; 13 – С. 58-74]

Тема 4. Компьютерные эффекты при работе со шрифтами

1. Средства для создания эффектов в растровой программе.
2. Средства для создания эффектов в векторной программе.

Термины: блок простого текста, фигурный блок простого текста, фигурный текст, цепочка связанных рамок, обтекание текстом, табуляция, колонка текста, маркированные списки, буквица, текст на контуре.

Выполнить:

1. Выполнить векторные эффекты текста.
2. Выполнить растровые эффекты текста по методичке.
3. Подготовиться к тесту по данной теме.

Литература: [6 – С. 46-100; 14 – С. 17-70]

Тема 5. Шрифтовой плакат

1. История возникновения и развития дизайна плаката.
2. Специфика современного плаката

Термины: лубок, афиша, листовка, гравированная афиша, литография, коммерческий плакат, социальный плакат, патриотический плакат, агитационный плакат, киноафиша, политический плакат, экологический плакат, рекламный плакат, шрифтовой плакат, метафора и символ в плакате.

Выполнить:

1. Изучить основную литературу по теме.
2. Самостоятельно обработать дополнительный материал по теме и подготовить реферат по одной из тем:
 1. История российского и украинского рисованного лубка в начале 20 века.
 2. Рекламный плакат Эпохи Модерн. Литографические плакаты художника Жюль Шере (1836-1932).
 3. Информационный и рекламный французский плакат XIX начала XX века. Художники Ж. Гранвиль (1803 - 1847), Поль Гюстав Доре (1832-1883), Пьер Боннар (1867 - 1947)
 4. Театральные афиши французского живописца Тулуз-Лотрека (1864-1901),
 5. Альфонс Мария Муха (1860 - 1939) - чешский живописец, театральный художник, иллюстратор, ювелирный дизайнер и плакатист, один из наиболее известных представителей стиля «модерн».
 6. Авторы политического плаката первого десятилетия 20 века во Франции - художники Т.Стейнлен и П.Пикассо, в Германии - художники Ю.Вальткорн и К.Кольвиц.
 7. Российский политический плакат 1914-1917 гг .. Художники: К.А. Коровин, А.М. и В.М.Васнецова, Б.М. Кустодиев, Л.О.Пастернак, К. С. Малевич.
 8. Дореволюционный рекламный плакат - книготорговый, театральный, выставочный на рубеже XIX-XX веков. Художники «Мира искусства» И.Я.Билибин, Е.Е.Лансере, Л.С.Бакст, К.А.Сомов, В.М.Васнецов.

9. Лаконичность формы, экономность средств выражения, динамизм и экспрессия плакатов первых послереволюционных лет в России. Художники-плакатисты новой эпохи Д.С.Моор (Moор Dmitri S), М.М.Черемних, В.Н.Дени, Н.М.Кочергин, Б. М. Кустодиев.

10. Советский агитационный плакат в годы пролетарской революции, начало 20 века, Художники в Москве - Д.С.Моор (Moор Dmitri S), Маяковский, М.М.Черемних, И.А.Малютин.

11. Советский агитационный плакат в годы пролетарской революции, начало 20 века, Художники в Петрограде - В.В.Лебедев, В.И.Козлинский.

12. Советский агитационный плакат в годы пролетарской революции, начало 20 века, Художники в Смоленске - Л.М.Лисицкий

13. Западноевропейский плакат в стиле футуризм, кубизм, символизм. Художники Кассандр (А. Мурон) (Cassandre) (1901 - 1968), Ж.Карлю (Carlu Jean), П. Колен (Colin Paul), Ш.Лупо.

14. Российские агитационные плакаты в 20-30-е годы. Художники А.А.Дейнеки, А.М.Родченко, Ю.И.Пименов, Г.Г.Клуцис.

15. киноплакат в стиле конструктивизма в 20-30-е годы братьев Стенбергов (Stenberg Brothers) ("Броненосец" Потемкин ", 1929;" Одиннадцатый ", 1928 и др.)

16. Советский театральный плакат в 20-30-е годы. Художники Б. М. Кустодиев, мастерская П.Н.Филонова, Н.П.Акимов.

17. Патриотический плакат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Художники Н.Кочергин, Н.А.Тирса, Г.Н.Петров, В.И.Курдов, коллектив "Окон ТАСС", художники В.Б.Корецкий, Л.Ф.Голованов, Кукрыники, В.С.Иванов.

18. Основная тема послевоенного плаката - борьба за мир, за дружбу между народами. Художники В.Говорковим, Н.Трещенко, О.Савостюк и Б.Успенский.

19. Кинопрокат послевоенных лет. Лучшие мастера киноплаката - Кононов, М.Хейфиц, Б.Зеленский, и Хазановский.

20. Шрифтовые плакаты художников современного течения "Новая волна" - смесь авангарда, конструктивизма, поп-арта и компьютерных технологий. Дизайнеры Невилл Броуди, Дэвид Карсон, Макс Кисмая ,, Lettererror.

21. Экологический плакат. Плакаты к 5-летию Чернобыльской трагедии-выставка плакатов «4-й блок» 1991г.

Литература: [3 – С. 106-117; 5 – С. 195-208; 8 – С. 41-97; 11 – С. 212-223]

Тема 6. Изобразительные средства композиции шрифтового плаката

1. Контрасты в шрифте.
2. Акценты в шрифтовой композиции.
3. Цвет шрифта как средство воздействия на сознание и подсознание реципиента.

Термины: симметрия, асимметрия, ритм, контраст, акцент, гармония, масштаб, цвет, колорит, дополнительные цвета, триадные цвета, смежные цвета, холодные и теплые цвета, приближение и отдаление.

Выполнить:

1. Доработать и подготовить к печати по одной композиции на тему «Контрасты в шрифте» из каждого направления: Возрастная группа, Концепции, Настроение, Исторический промежуток.

2. Доработать и подготовить к печати по одной композиции на тему «Акценты в шрифте» из каждого направления: Возрастная группа, Концепции, Настроение, Исторический промежуток.
3. Доработать 8 различных цветовых решений одной шрифтовой композиции.

Литература: [2 – С. 181-264; 4 – С. 104-136; 7 – С. 57-85; 15 – С. 44-152; 11 – С. 33-77]

Тема 7. Современные стилевые направления развития плаката

1. Швейцарский (международный) стиль.
2. «Новая волна» - швейцарский панк.
3. Цифровая революция 1980-х.
4. Апофеоз постмодернизма.

Термины: модульная сетка, шрифт гротеск, композиционная асимметрия, функционализм, структурная изощренность композиции, технологичность и рационализм, неофункционализм, антииндивидуализм, рациональная графика, фотомеханический экспрессионизм, радикальный модернизм, субъективные мироощущения, «новая волна», «цифровая типографика», «дигитальный дизайн», «компьютерная графика», постмодернизм, «ретривализм», деконструктивная типографика.

Выполнить:

1. Подобрать материал о графике-дизайнере в соответствии с вариантом и написать сообщение (5-6 печатных страниц + около 20 иллюстраций)
2. Выполнить эскизы шрифтового плаката для персональной выставки работ известного графического дизайнера второй половины XX – начала XXI века (в соответствии с вариантом)

Литература: [5 – С. 195-208; 8 – С. 41-97; 9 – С. 126-142; 12 – С. 9-13]

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТА

8.1 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ

Зачет по дисциплине «ШРИФТ» предусматривает проверку, как теоретических знаний студентов из изложенного курса, так и умения создавать авторские шрифтовые композиции на основе рукописного шрифта. Допуском к сдаче зачета является наличие в альбоме А4 формата всех работ за два семестра и выполненного задания «Каллиграфическая открытка».

Практическое задание предполагает создание поздравления с праздником с вашей фамилией и именем и копии каллиграфического рисунка птицы (по вариантам) на листе формата А4.

Вопросы к теоретической части зачета

1. Назовите отличительные особенности написания готического письма?
2. Назовите, какие разновидности готических шрифтов получили широкое применение в Северной Европе, какие в Южной, какие во всей Европе?
3. Расскажите, где и когда сформировался шрифт *Текстура*?
4. Какой угол письма необходимо соблюдать при написании шрифта *Текстура*?
5. Дайте определение понятию *лигатура*?
6. Какой инструмент использовали раньше, и какой сейчас для написания готических шрифтов?
7. Какой *дукт* написания шрифта *Текстура*?
8. Расскажите, в каком веке римский книжный шрифт достиг наибольшего развития?
9. Расскажите об отличительных особенностях написания капитального квадратного шрифта?
10. Расскажите, для каких книг использовался капитальный квадратный шрифт?
11. Расскажите о соотношениях между основными и дополнительными штрихами в капитальном квадратном шрифте?
12. Расскажите о том, как разделялись слова и предложения в капитальном квадратном шрифте?
13. Расскажите о наклоне оси округлых букв капитального квадратного шрифта?
14. Какой инструмент используется для написания букв капитального квадратного шрифта?
15. Какой угол письма ширококонечным пером следует выдерживать для передачи характера квадратного капитального шрифта?
16. Какие азбуки существовали в славянских землях в IX в.?
17. Какие отличительные особенности славянских азбук IX в.?
18. Расскажите о количестве букв в алфавите кириллицы?
19. Какие виды письма появились в кириллице с X по XVIII в.?
20. Какой инструмент используется для написания букв устава и что использовали вместо бумаги?
21. Одинаковы ли по ширине буквы в шрифте устав?
22. Есть ли промежутки между словами в старом уставе?
23. Какой угол письма ширококонечным пером следует выдерживать для передачи характера шрифта?
24. В каком веке сложилась скоропись как самостоятельный вид письма?
25. Какие отличительные особенности этого вида письма?
26. Где применялся шрифт скоропись?
27. Какой инструмент используется для написания шрифта скоропись?

28. Какие виды скорописи различают в зависимости от графических особенностей почерков?
29. Что отличает украинскую скоропись от других видов скорописи?
30. Какой угол письма остроконечным пером следует выдерживать для передачи характера шрифта скоропись?
31. Характерно ли для скорописи наличие всевозможных росчерков, завитков и других декоративных элементов?
32. Характерно ли для скорописи наличие различных вариантов написания знаков?
33. В каком веке сложилась «гуманистический курсив» как самостоятельный вид письма?
34. Какие отличительные особенности письма «гуманистический курсив»?
35. Какой инструмент используется для написания шрифта «гуманистический курсив»?
36. Какой угол письма ширококонечным пером следует выдерживать для передачи характера шрифта «гуманистический курсив»?
37. Характерно ли для «гуманистического курсива» наличие всевозможных росчерков, завитков и других декоративных элементов?

8.2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Выполнить шрифтовой плакат для персональной выставки работ известного графического дизайнера второй половины XX – начала XXI века (в соответствии с вариантом)
2. Распечатать и защитить свою творческую работу.

Темы для плаката:

1. Журнал «ОКТАВО» (1986-1992) Великобритания. 8vo:
Hamish Muir(Хемиш Мур),
Simon Johnston(Саймон Ждонстон),
Mark Holt (Марк Холт),
Майкл Бурке
2. April Greiman (Эприл Грейман), США
3. Dan Friedman (Дэн Фридман) (1945-1995), США
4. David Carson(Дэвид Карсон), США
5. Ed fella(Эдвард Фелла), США
6. Elliot Earls(Эллиот Эрл)
7. Журнал «Émigré»
Rudy Vanderlans(Руди Вандерланс)(Голандия)
Zuzana Licko(Зузана Личко) (Словакия)
8. Irma Boom(Ирма Вом), Нидерланды
9. Josef Muller Brockmann(Йозеф Мюллер-Брокман), Швейцария
10. Max Kisman(Макс Кисман), Нидерланды
11. Neville Brody(Невил Броуди), Великобритания
12. Max Bill(Макс Билл), Швейцария
13. Oded Ezer from Israel (Оден Эзер), Израель
14. Ott + Stein (Николаус Отт, Бернхард Штайн), Германия
15. Paula Scher(Пола Шер), США
16. Stephan Sagmeister(Стефан Загмайстер), США

17. Willi Kunz(Вилли Кунц), США
18. Wim Crouwel(Вим Кроувел), Нидерланды
19. Wolfgang Weingart(Вольфганг Вайнгарт), Швейцария
20. Leonardo Sonnoli(Леонардо Сонноли), Италия
21. YURI GULITOV (ЮРИЙ ГУЛИТОВ), РОССИЯ
22. IGOR GUROVICH (Игорь Гурович), РОССИЯ
23. Siegfried Odermatt & Rosmarie Tissi(Зигфрид Одермат и Розмари Тисси),
24. DAN REISINGER (ДАН РАЙЗИНГЕР), ИЗРАИЛЬ
25. MARTIN WOODTLI (Мартин Вудтли), ШВЕЙЦАРИЯ
26. ЛОГВИНDESIGN (Андрей Логвин), Россия
27. Chayka (Владимир Чайка), Россия
28. Niklaus Troxler (Никлаус Трокслер), Швейцария
29. Shigeo Fukuda (СИГЕО ФУКУДА), Япония
30. Ralph Schraivogel (Ральф Шрайфогель), Швейцария
31. Armin Hofman(Армин Хофман), Швейцария
32. Hans Rudolf Bosshard(Ганс Рудольф Босхард), Швейцария
33. Why Not Associates (Уай нот ассошиатс), Великобритания
Andy Altmann (Энди Альтман)
David Ellis(Дэвид Эллис)
34. GrandPeople (Гранд Пипл), Норвегия
Magnus Voll Mathiassen(Магнус Волл Мэтьюссен), Magnus Helgesen (Магнус Хелгесен) и Christian Strand Bergheim(Кристиан Странд Бергхейм).
35. Antoineet + Manuel(Антуанет + Мануэль), Франция
36. Alan Fletcher (Алан Флетчер), Великобритания

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «ШРИФТ» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, освоения материала с помощью практических работ, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Критерии оценивания на зачете	
зачтено	глубокие знания по курсу, осознание важности теоретических знаний в его профессиональной подготовке; способность использовать свои знания при выполнении каллиграфических работ, наличие альбома формата А4 со всеми работами за два семестра, выполненными аккуратно, композиционно верно и в полном объеме.
не зачтено	поверхностные знания по теории, ошибки в определении понятий, трудности в практическом применении знаний в конкретных ситуациях; наличие альбома формата А4 не со всеми работами за два семестра или его отсутствие; работы выполнены не достаточно аккуратно, не достаточно композиционно верно и не в полном объеме.
Критерии оценивания ответа на экзамене	
отлично (5)	студент имеет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в профессиональной подготовке; обладает способностью использовать свои знания при выполнении творческих задач, которые, ему предлагаются; свободно пользуется терминологией, умеет работать с литературой и логично выражает свои мысли; имеет в наличии распечатку шрифтового плаката формата А3 и уверенно может обосновать свое творческое решение.
хорошо (4)	студент проявляет полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умеет оперировать необходимыми понятиями и их определениями на аналитическом уровне; показывает достаточный уровень овладения методами научного познания; имеет в наличии распечатку шрифтового плаката формата А3 и может обосновать свое творческое решение.
удовлетворительно (3)	студент проявляет теоретические знания из предлагаемых вопросов на уровне репродуктивного воспроизведения, может использовать знания при решении профессиональных задач; имеет в наличии распечатку шрифтового плаката формата А3 и не уверенно обосновывает свое творческое решение.
неудовлетворительно (2)	студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, не умеет работать в графических редакторах, испытывает трудности в практическом применении знаний в конкретных ситуациях; не имеет в наличии распечатку шрифтового плаката формата А3 и не может обосновывать свое творческое решение.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Таранов Н. Н. Рукописный шрифт : учеб. пособие / Н. Н. Таранова. — Л. : Вища школа, 1986. — 168 с.
2. Тоотс В. Современный шрифт / В. Тоотс. — М. : Книга, 1966. — 270 С. : ил.
3. Семченко П. А. Основы шрифтовой графики : учеб. пособ. / П. А. Семченко. — Мн. : Высшая школа, 1978. — 96 с.
4. Закорецкая А. Н. Методические рекомендации к практическим занятиям дисциплины «Шрифт» : для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 6.020205 «Изобразительное искусство» направление подготовки 0202 «Искусство». — Луганськ : ЛГИКИ, 2011. — 60 с. — Академия. — 6-00
5. Шпикерман Э. О шрифте / пер. с англ. Н. Мухина. — М. : ПараТайп, 2005. — 194 с. — 5-98695-016-X.
6. Карп А. Эстетика искусства шрифта / А. Карп. — М. : Книга, 1979. — 124 с.
7. Кудрявцев А. И. Шрифт. История. Теория, Практика : учебно-метод. пособие / под общ. ред. Н. В. Нестеревой. — М. : [б. и.], 2003. — 250 с. : ил. — 5-901617-07-X.
8. Котляров А. А. Образцы художественных шрифтов и рамок : для чертежей, планов и диаграмм / А. А. Котляров. — 3-е изд., перераб. и доп. — К., 1920. — 80 с.
9. Крейг Дж., Скала И. Шрифт и дизайн. Современная типографика. — СПб : Питер, 2016. — 176 с. : ил. — 978-5-496-01370-3.
10. Кудрявцев А. И. Шрифт. История. Теория, Практика : учебно-метод. пособие / под общ. ред. Н. В. Нестеревой. — М. : [б. и.], 2003. — 250 с. : ил. — 5-901617-07-X.

Дополнительная литература

1. Как нарисовать страницу рукописной книги Древней Руси. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2367440-kak-narisovat-stranicu-rukopisnoj-knigi-drevnej-rusi.html>
2. Книжные памятники Архангельского севера. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://virtmuseum.aonb.ru/z4/z4_pismo.html
3. Рукописная книга. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://redkayakniga.ru/knigovedenie/item/f00/s01/e0001777/index.shtml>
4. Древние письма и современные буквы. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://marina-klimkova.livejournal.com/143616.html>

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.