Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. И. ВЕРНАДСКОГО»

Гуманитарно-педагогическая академия

Экономико-гуманитарный колледж

Методические рекомендации по дисциплине

ИСКУССТВО ШРИФТА

Специальность

54.02.01 Дизайн

(по отраслям)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Общие положения по планированию и организации работы студентов	5
Виды заданий для практических аудиторных работ.	6
Контроль результатов и критерии оценки.	6
Тема 1. 1. Возникновение и развитие письменности	8
Тема 1. 2. Основные закономерности построения шрифта.	8
Тема2.1. Виды шрифтов, особенности и отличительные черты.	9
Тема 2.2. Особенности восприятия шрифтов.	10
Тема 2.3. Начертание шрифта.	10
3.1. Каллиграфия как искусство красиво писать.	11
Используемая литература	13

Введение

Пособие разработано на основании рабочей учебной программы дисциплины ОП.08 Искусство шрифта, которая является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по специальности: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), разработана на основе ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Данные методические рекомендации предназначены для организации внеаудиторной самостоятельной работы и практических занятий с обучающимися и составлены в соответствии с разделами рабочей программы по учебной дисциплине ОП.08 Искусство шрифта для студентов очной формы.

Практическая и самостоятельная работа студентов по академической скульптуре и пластическому моделированию является неотъемлемой составляющей процесса освоения программы обучения.

Под самостоятельной и практической работой студентов сегодня понимается вид учебно-познавательной деятельности по освоению профессиональной образовательной программы, осуществляемой в определенной системе, при партнерском участии преподавателя в ее планировании и оценке достижения конкретного результата.

Целью самостоятельной и практической работы является формирование у обучающихся способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.

Основная цель методических указаний состоит в обеспечении студентов необходимыми сведениями, методиками и алгоритмами для успешного выполнения самостоятельной работы и практических работ, в формировании устойчивых навыков и умений по разным аспектам обучения, позволяющих самостоятельно решать учебные задачи, выполнять разнообразные задания, преодолевать наиболее трудные моменты в отдельных видах работ.

Используя методические указания, студенты должны овладеть следующими умениями:

- обоснованного выбора комплектов шрифтов для различных типов публикаций;
- применения шрифтов для набора текстов;
- проектирования надписи, шрифтовыех знаков, логотипов.

знаниями:

- истории развития шрифтовой формы;
- историко-морфологической классификации шрифтовых форм;
- особенностей шрифтов, созданных для различных видов изданий и технологий воспроизведения текста;
- специфики применения различных видов шрифтов.

Целенаправленная самостоятельная работа студентов по в соответствии с данными методическими указаниями, а также аудиторная работа под руководством преподавателя призваны обеспечить уровень подготовки студентов, соответствующий требованиям ФГОС по дисциплине ОП.08 Искусство шрифта.

В курсе обучения используются различные виды и формы работ, служащие для подготовки студентов к последующему самостоятельному использованию знаний и умений в профессиональных целях.

Контроль результатов самостоятельной и практических работ на учебных занятиях может проходить в устной, письменной или смешанной форме с предоставлением продукта творческой деятельности обучающегося. Методические указания предусматривают ведущую роль самостоятельной творческой работы студентов, а задача преподавателя – организовать соответствующую познавательную деятельность и руководить ею.

Общие положения по планированию и организации самостоятельной и практических работ студентов.

В соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального образования образовательное учреждение при формировании основной профессиональной образовательной программы обязано обеспечивать эффективную самостоятельную и практическую виды работ, обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ими со стороны преподавателей, сопровождать работу методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.

Самостоятельная и практические виды работ проводятся с целью:

- формирования общих и профессиональных компетенций;

-систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов;

-углубления и расширения теоретических знаний;

-формирования умений использовать справочную и специальную литературу, а также словари;

-развития познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы, ответственности и организованности;

-формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации:

Самостоятельная и практическая виды работ представляют собой планируемую, организационно и методически направляемую преподавателем деятельность студентов по приобретению профессиональных навыков.

Виды внеаудиторной самостоятельной работы:

Видами заданий для самостоятельной работы по искусству шрифта могут быть:

- самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины;
- подготовка к лекционным занятиям;
- подготовка к практическим работам, к устным или письменным опросам;
- выполнение домашних заданий по закреплению тем;
- выполнение домашних заданий по решению типичных задач;
- составление и оформление докладов и рефератов по отдельным темам программы.

Виды заданий для практических аудиторных работ.

Видами заданий для практических по искусству шрифта могут быть:

- выполнение работ с различными пластическими материалами;
-составление эскизов практических работ;
- подготовка творческих проектов;
- выполнение резьбы по гипсу;
- выполнение лепки из простых пластических масс;
- затворение растворов для отливки скульптуры.

При выборе видов заданий для используется дифференцированный подход к обучающимся. При выдаче задания для обучающегося преподаватель проводит инструктаж по его выполнению, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объём работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счёт объёма времени, отведённого на изучение дисциплины.

Контроль результатов.

Контроль результатов самостоятельной внеаудиторной работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и самостоятельную внеаудиторную работу студентов по дисциплине; может проходить в письменной, устной или смешанной форме. В качестве форм и методов контроля самостоятельной внеаудиторной работы студентов использована цикловая работа, собеседование по итогам раздела, защита творческих работ и др.

Критериями оценивания работы студента являются:

-уровень усвоения студентом учебного материала;

-умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

-сформированность общенаучных умений, обоснованность и четкость изложения ответа;

-оформление материала в соответствии с требованиями.

Критерии оценки:

Оценка **«отлично»** ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

Оценка **«хорошо»** ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка «**удовлетворительно**» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

РАЗДЕЛ I. ИСКУССТВО ШРИФТА КАК НАУКА О ПИСЬМЕННОСТИ

Тема 1. 1. Возникновение и развитие письменности

Практические занятия:

1. **Выполнение задания «предмет-образ».**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Выполнение эскизов к работе, стилизация, упрощение сгибание и растягивание шрифта;
3. Выбор наиболее удачного эскиза;
4. Выполнение заливки работы красками, работа с маркерами и ручками.

Самостоятельная работа обучающихся:

Подготовка доклада «Исторические виды письменности», «Выдуманные виды письменности».

Доклад или отчёт - один из видов монологической речи, публичное, развёрнутое, официальное сообщение по определённому вопросу, основанное на привлечении документальных данных; сообщение или документ, содержимое которого представляет информацию и отражает суть вопроса или исследования.

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит критически мыслить. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает основные источники. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между которыми распределяются вопросы выступления.

Этапы работы над докладом:

1. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников).
2. Составление списка использованных источников.
3. Обработка и систематизация информации.
4. Разработка плана доклада.
5. Написание доклада.
6. Публичное выступление с результатами исследования.

Структура доклада:

- титульный лист
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы);
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации);
- список использованных источников.

Тема 1.2. Основные закономерности построения шрифта.

Практические занятия:

1. **Выполнение задания на трансформацию одной буквы в другую в несколько этапов.**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Выполнение одной буквы;
3. Выполнение вычитаний и добавлений элементов к букве и ее постепенная трансформация в другую;
4. Оформление работы.

Самостоятельная работа обучающихся:

Вопросы для самостоятельного изучения:

Выполнение задания на трансформацию одной буквы в другую в несколько этапов.

РАЗДЕЛ II ПЕЧАТНЫЕ ШРИФТЫ

Тема 2.1. Виды шрифтов, особенности и отличительные черты.

Практические занятия:

1. Выполнение работы «Преобразование из буквы в знак».

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Создание эскиза знаков на печатной форме с буквой;
3. Перенос эскиза на чистовой лист;
4. Выполнение работы в цвете и детализация;
5. Оформление работы.

1. **Выполнение работы «Буквица».**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Просмотр аналогов по теме «Буквица»;
3. Работа с эскизом в выбранном стиле;
4. Выполнение работы красками;
5. Детализация и работа с тенями и бликами, использование текстурной пасты и пр.;
6. Оформление работы.

Тема 2.2. Особенности восприятия шрифтов.

Практические занятия:

1. **Выполнение работы «Броский заголовок».**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Выбор шрифтовой гарнитуры компоновка надписей;
3. Работа с фоном и основным цветом шрифта;
4. Оформление работы.

2. **Создание шрифтового плаката на социально значимую тематику.**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Выбор темы плаката и выбор шрифтовой гарнитуры, соответствующей идее;
3. Создание эскиза плаката, зарисовок, выразив основную идею будущего плаката;
4. Выбор изображения. Должно быть изображено только то, что имеет прямое отношение к эмоциональной и смысловой идее плаката;
5. Детализация;
6. Оформление работы.

Тема 2.3. Начертание шрифта

Практические занятия:

1. **Выполнение работы «Шрифт в окошке».**
   Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Поиск пластического решения шрифтовой композиции (слово на выбор);

3. В композиции используются элементы знаков, заключённые каждый в отдельный, прямоугольный бокс.

РАЗДЕЛ III РУКОПИСНЫЕ ШРИФТЫ

3.1.Каллиграфия как искусство красиво писать

Практические занятия:

1. **Выполнение упражнений по написанию элементов букв пером**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Пробный росчерк элементов на черновике;
3. Заполнение печатной формы элементов букв;

2. **Выполнение задания «Рисованный инициал-буквица».**
   Последовательность выполнения задания:
   1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
   2. Создание эскиза собственных инициалов в выбранном стиле;
   3. Выполнение работы в цвете;
   4. Детализация;
   5. Оформление работы.

3. **Выполнение готического шрифта маркером со скошенным концом.**

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Пробный росчерк элементов на черновике;
3. Выполнение шрифта в печатной форме;
4. Исправление недочетов;
5. Оформление работы.

4. **Выполнение рукописного шрифта при помощи пера и туши**.

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Пробный росчерк элементов на черновике;
3. Выполнение шрифта в печатной форме;
4. Исправление недочетов;
5. Оформление работы.

5.Выполнение задания «Четверостишье» любимым рукописным шрифтом.

Последовательность выполнения задания:

1. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
2. Выбор стихотворения и соответствующей настроению гарнитуры;
3. Выполнение модульной сетки на листе;
4. Набросок будущего четверостишья;
5. Выполнение работы тушью;
6. Оформление работы.

6.Выполнение задания «портрет шрифтом».

Последовательность выполнения задания:

6. Подготовка рабочего места, материалов и инструментов;
7. Создание эскиза автопортрета;
8. Выбор шрифтовой гарнитуры;
9. Работа с деталями и заполнение портрета буквами и знаками;
10. Оформление работы.

Самостоятельная работа обучающихся:

Выполнение упражнений по написанию элементов букв пером.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основные источники

1. Буковецкая О.А. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет. – М.: ДМК, 2000. – 276с. ил.;
2. Келейников И.В. Дизайн книги: от слов к делу. – М.: РИП-холдинг, 2014. – 304 с.; Ноордзей Геррит. Штрих. Теория письма. – М.: Издатель Д.Аронов, 2013. – 88с. ил.
3. Босых, И.Б. Проектирование конкурентной упаковки: методическое пособие для преподавателя по дисциплине «Дизайн-проектирование» / И.Б. Босых ; Уральская государственная архитектурно-художественная академия, Министерство образования и науки Российской Федерации. - Екатеринбург : Архитектон, 2014. - 56 с. - Библиогр. в кн. ;
4. Молочков, В.П. Работа в CorelDRAW Graphics Suite X7 / В.П. Молочков. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 285 с.
5. Феличе Джеймс. Типографика: шрифт, верстка, дизайн. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 496с. ил.

Дополнительные источники

1. Волгоградский государственный социально-педагогический университет.Общие положения оформления чертежа. Линии чертежа. Шрифты чертежные : метод. материалы к разделу "Общ. положения формления конструкт. документации" по курсу "Графика" / Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Волгогр. гос. пед. ун-т", Фак. технологии и сервиса, Каф. общетехн. дисциплин; сост. Н. А. Бубнов, Н. В. Котов. - Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 2006. -56 с. -Библиогр.: с. 23. -93-10.

2. Таранов, Н. Н.Художественно-образная выразительность шрифтов [Текст] : монография / Н. Н. Таранов ; Волгогр. гос. пед. ун-т. -2-е изд., доп. -Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 2010. -178 с. : ил. -Библиогр.: с. 173-175. -ISBN 978-5-9935-0164-2; 50 экз. : 231-95..

3. Таранов, Н. Н/ Художественно-образная выразительность шрифтов [Электронный ресурс] : монография / Н. Н. Таранов ; Н. Н. Таранов. - Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет ; «Перемена», 2010. -179 с. -ISBN 978-5-9935-0164-2.

4. Яманова Р.Р. Теория шрифтового искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Яманова Р.Р., Хамматова В.В.—Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014.—84 с.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62009.html.—ЭБС «IPRbooks».