

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
**«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В.И. Вернадского»**
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)
Таврический колледж
(структурное подразделение)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по учебной работе
 Л. С. Кучер

«28» августа 2018 г.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 16 Искусство шрифта

2018 г.

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 27 октября 2014 г. №1391), включая совокупность требований, обязательных при реализации программы подготовки специалиста среднего звена (ПССЗ) по направлению подготовки 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Организация-разработчик: Таврический колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»

Разработчик: Аль-Асаад Елена Юрьевна, преподаватель

Рассмотрено и утверждено на заседании выпускающей методической комиссии по отделению издательско-полиграфических технологий

от «28» августа 2018 г.

протокол № 1

Председатель Н.И. Нелина

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11
	12

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.16 ИСКУССТВО ШРИФТА

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.16«Искусство шрифта» относится к дисциплинам профессионального цикла

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- пользоваться каллиграфическими инструментами и материалами при создании шрифтовых композиций (свободно владеть ширококонечным пером, кистью, и другими инструментами);
- владеть базовым каллиграфическим письмом;
- владеть историческими каллиграфическими почерками: гуманистическим курсивом (латинский и кириллический алфавиты), уставным и полууставным письмом;
- обоснованно выбирать комплекты шрифтов для различных типов публикаций;
- обладать навыками работы с типографскими шрифтами;
- аналитически подходить к работе с текстовым блоком;
- правильно находить интерлиньяж для шрифтовой гарнитуры;
- выполнять кернинг и трекинг текстового блока;
- грамотно скомпоновать титульный лист и книжный разворот;
- сочетать разные шрифтовые гарнитуры в единой шрифтовой композиции.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- вопросы эволюции шрифтовой формы;
- исторический и стилевой контекст возникновения рукописных, декоративных, наборных и дигитальных шрифтов;
- логику построения брусковых, рубленных и антиквенных гарнитур;
- основные шрифтовые гарнитуры;
- классификацию современных наборных шрифтов;
- «анатомию» и элементы шрифтового знака, и владеть типографической (шрифтовой) терминологией;
- типометрические системы;
- основные принципы компоновки шрифтов;
- правила вёрстки текстовых блоков;
- специфику применения различных видов шрифтов;
- требования к удобочитаемости выбираемого шрифта;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

1.5. Результаты освоения программы учебной дисциплины:

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	<i>Объем часов</i>
Максимальная учебная нагрузка (всего)	90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	60
в том числе:	
лабораторные занятия	-
практические занятия	40
лекционные занятия	20
контрольные работы	1
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	30
<i>Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета</i>	

2.2. Содержание обучения по междисциплинарному комплексу ОП.16 Искусство шрифта

Наименование разделов	Содержание учебного материала, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа обучающихся		Объем часов	Уровень освоения
1	2		3	4
Тема 1.1. Введение. Понятия Шрифт, Графика, Письменность	Лекция № 1	Введение. Понятия Шрифт, Графика, Письменность Стадии развития письменности.	2	1
Тема 1.2. Анатомия и конструктивные элементы буквы. Терминология.	Лекция № 2	Анатомия и конструктивные элементы буквы. Терминология. (контрастность, насыщенность шрифта, пропорции и наклон знаков, начертание шрифта	2	1
	Практическое занятие № 1	Копировать существующий шрифт черной тушью. (формат А4)	2	1
	Практическое занятие № 2	Создать свой шрифт. Формат А4. Создание эскиза.	2	1
	Практическое занятие № 3	Создать свой шрифт. Формат А4. Выполнение чистовой работы.	2	1
Тема 1.3 Характер, восприятие и назначение шрифтов.	Лекция № 3	Характер, восприятие и назначение шрифтов. Назначение шрифтов. (Текстовые и заголовочные) Характер шрифта. Дуктальные шрифты. Глиптальные шрифты.	2	1
Тема 1.4 Антиква. Римские капиталы и антиква возрождения.	Лекция № 4	Антиква. Римские капиталы и антиква возрождения. Общие характеристики шрифтов с засечками. Пропорции и элементы букв, особенности формы и построения.	2	1
	Практическое занятие № 4	Создаем копию шрифта с засечками. Формат А4.	2	1
	Практическое занятие № 5	Создание черно-белой шрифтовой композиции. Формат А3. Создание эскиза.	2	1

	Практическое занятие № 6	Создание черно-белой шрифтовой композиции. Формат А3. Работа над композицией.	2	1
Тема 1.5 Акцидентные шрифты. Рисованные	Лекция № 5	Акцидентные шрифты. Рисованные 1. Акциденция. Шрифтовая образность как ключ к эмоциональному восприятию информации. 2. Шрифты, имитирующие исторические стили и направления 3. Рисованные шрифты.	2	1
	Практическое занятие № 7	Создание черно-белой шрифтовой композиции с использованием буквицы. Формат А3. Создание эскиза.	2	1
	Практическое занятие № 8	Создание черно-белой шрифтовой композиции с использованием буквицы. Формат А3. Работа над композицией.	2	1
Тема 1.6 Каллиграфия. Эволюция рукописного шрифта	Лекция № 6	Каллиграфия. Эволюция рукописного шрифта	2	1
	Практическое занятие № 9	Каллиграфическое письмо. Упражнения с ширококонечным пером. Отработка движений руки при выполнении дуктов письма (прямые, наклонные линии, крючки, дуги, овалы). Формат А4.	2	1
	Практическое занятие № 10	Каллиграфическое письмо. Написание алфавита. Формат А4.		
Тема 1.7 Средневековые формы письменности. Готические	Лекция №7	Средневековые формы письменности. Готические шрифты (Фрактура, Текстура, Ротунда, Бастарда	2	1

шрифты	Практическое занятие № 11	Написание готических шрифтов и их сравнение . Формат А4.	2	1
	Практическое занятие № 12	Написание алфавита готическим шрифтом. Формат А4.	2	1
Тема 1.8 Славянская письменность.	Лекция № 8	Славянская письменность. Дохристианская письменность у славян. Деятельность Кирилла и Мефодия. Глаголическая и кириллическая азбуки. Уставное письмо. Эволюция знака.	2	1
	Практическое занятие № 13	Написание различных элементов славянских шрифтов. Формат А4.	2	2
	Практическое занятие № 14	Написание алфавита славянским шрифтом. Формат А4.		
Тема 1.9 Типографика. Классификации типографических шрифтов по пластическим характеристикам	Лекция № 9	Типографика. Классификации типографических шрифтов по пластическим характеристикам 1. Контрастность (Контрастные и неконтрастные) 2. Насыщенность (Светлое, Нормальное, Полужирное, Жирное, Тёмное) 3. Наклон (Прямое, Наклонное, Курсивное) 4. Пропорции (Тонкие, Нормальные, Широкие) 5. Дуктальные и глиптальные шрифты 6. Динамика и статика шрифта 7. Антиквенные. Гротесковые. Брусковые. Акцидентные	2	1
	Практическое занятие № 15	Построение цветной шрифтовой композиции. Формат А3. Разработка эскиза.	2	2

	Практическое занятие № 16	Построение цветной шрифтовой композиции. Формат А3. Работа над композицией.	2	1
Тема 1.10 Гротесковые шрифты. Брусковые шрифты.	Лекция № 10	Гротесковые шрифты. 1. Характеристики гротесков. 2. Старые гротески. (Bell Gothic, Bloc, Hermes, Gymnasia, Nat Grotesk). 3. Особенности построения и оптические иллюзии. Брусковые шрифты. 1. Египетские. (Винсент Фиггинс) Baltica, Bruskovaya, Luxor, Xenia Брусковые шрифты обратного контраста. Итальянские. Italiansky, Traktir, Xenia Western (Figaro, Playbill, Old Town).	2	1
	Практическое занятие № 17	Создание шрифтовой вывески. Формат А3. Выполнение эскизов.	2	2
	Практическое занятие № 18	Создание шрифтовой вывески. Формат А3. Работа над композицией.	2	2
	Практическое занятие № 19	Создание шрифтовой вывески. Формат А3. Завершение работы. Подготовка к просмотру.	2	
	Практическое занятие № 20	Подготовка работ к просмотру. Просмотр.	2	

Дифференцированный зачёт	
Самостоятельная работа при изучении раздела ОП.16	30
1. Написать один из древних алфавитов (формат А-4).	
2. Написать славянскую азбуку (формат А-4).	
3. Провести анализ одного из древних шрифтов.	
4. Провести анализ одного из современных шрифтов(формат А-4).	
5. Провести сравнительный анализ шрифтовых плакатов швейцарской типографики.	
Тематика домашних заданий Чтение рекомендованной литературы для подготовки к опросам, семинарским и практическим занятиям, повторения пройденного материала; творческие задания.	90
Всего	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

- наглядные пособия по предмету «Искусство шрифта»;
- набор пошаговых инструкций, учебных задач и заданий;
- демонстрационный материал;
- пособия с методическими указания по выполнению практических работ и контрольных заданий.

Технические средства обучения:

- проектор;
- столы;
- доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Кудрявцев А.И. «Шрифт. История, теория, практика». – М.: Университет. 2018. – 244с. ил.
2. Наумова С. В., Наумова П. М. Шрифт и орнамент: практикум. Архитектон, 2017 // ЭБС «Книгафонд»

Дополнительные источники:

1. А. Королькова, Живая типографика. М.:ИндексМаркет. 2012
2. Йозеф Мюллер-Брокман. Модульные системы в графическом дизайне. М.:Издательство Артемия Лебедева. 2014

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">– уметь пользоваться каллиграфическими инструментами и материалами при создании шрифтовых композиций (свободно владеть ширококонечным пером, кистью, и другими инструментами)– овладеть базовым каллиграфическим письмом– владеть историческими каллиграфическими почерками: гуманистическим курсивом (латинский и кириллический алфавиты), уставным и полууставным письмом– уметь обоснованно выбирать комплекты шрифтов для различных типов публикаций– обладать навыками работы с типографскими шрифтами– уметь аналитически подходить к работе с текстовым блоком– уметь правильно находить интерлиньяж для шрифтовой гарнитуры– уметь выполнять кернинг и трекинг текстового блока– уметь грамотно скомпоновать титульный лист и книжный разворот– уметь сочетать разные шрифтовые гарнитуры в единой шрифтовой композиции– овладеть методами «графической археологии» для проектирования «авторского» шрифта, используя пластическую парадигму окружающей среды <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">– знать вопросы эволюции шрифтовой формы– знать исторический и стилевой контекст возникновения рукописных, декоративных, наборных и дигитальных шрифтов– различать основные шрифтовые гарнитуры– знать классификацию современных наборных шрифтов– знать логику построения брусковых, рубленных и антиквенных гарнитур– знать «анатомию» и элементы шрифтового знака, и владеть типографической (шрифтовой) терминологией– знать типометрические системы– знать сложившиеся традиции в использовании дуктального письма и глипального шрифтового набора– знать правила вёрстки текстовых блоков– специфику применения различных видов шрифтов– знать требования к удобочитаемости выбираемого шрифта– иметь представление о логике и культуре использования фонов, и знать художественные особенности шрифтовых начертаний	<p>Выполнение индивидуальных практических заданий, внеаудиторная самостоятельная работа, работа с литературой. Дифференцированный зачет</p>

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Структура и содержание лекционного материала должны быть направлены на формирование у студента соответствующих знаний по дисциплине. Рекомендуется использовать различные типы лекций: вводную, мотивационную, подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную.

Необходимо уделять время так же для того, чтобы консультировать студентов, по ходу выполнения заданий, направлять к источникам информации, которую они могут и должны использовать для своей самостоятельной работы –

консультировать относительно литературы, дидактических материалов, а также и других моментов, вызывающих интерес или сложности у студентов.

Основными активными формами обучения профессиональным компетенциям являются практические занятия, самостоятельные работы, рефераты. Преподаватель должен оказывать всевозможную помощь студентам в ходе выполнения ими самостоятельных работ – по подбору литературы, композиционному решению, структурированию, качеству выполнения работы. Необходимо заинтересовывать студента в его самостоятельном творческом поиске, поощрять добросовестных студентов, качественно выполняющих практические задания, пишущих рефераты и доклады, креативно мыслящих. Эти качества должны учитываться при приёме зачётов и при выставлении итоговых отметок.

При организации и проведении контрольной работы следует заранее ознакомить студентов с её тематикой, со списком примерных вопросов.

При аттестации студента следует, конечно же, учитывать, прежде всего, глубину, чёткость и ясность ответа его на вопрос, степень и глубину понимания им процессов и тенденций, которые надо было осветить. Помимо этого необходимо оценивать в целом всю работу, проделанную студентом по дисциплине: написание рефератов, посещаемость занятий, активность студента на занятиях и все текущие оценки.

Система оценок

Оценка **«отлично»** по дисциплине «Искусство шрифта» выставляется студенту за качественные знания теоретических основ, за безупречное выполнение учебного задания в полном объёме, в срок. За эффективное и логичное использование равномерных и прогрессивных модульных сеток в соответствии с выбранным типом издания. За умелое моделирование полосы набора с многоуровневой рубрикацией. За владение рукописными, наборными, акцидентными и дигитальными шрифтами на высоком уровне. За знание пропорций и логики построения гарнитур (антиквенных, брусковых и рубленые). Допускаются малозначительные недочёты и погрешности, не влияющие на общий уровень учебного задания. При оценке работы также учитывается художественный вкус студента.

Оценка **«хорошо»** выставляется студенту за знание теоретических основ композиции, за выполнение учебного задания на высоком уровне, в полном объёме, но с незначительными погрешностями. Оценка снижается до «хорошо» за незначимые ошибки в композиционной организации листа или использовании модульных сеток. За неуверенное владение дуктальным письмом и глипталным шрифтовым набором и другие мелкие недочёты, ослабляющие впечатление от выполненного учебного задания. Характерные недочёты: «дыры», «коридоры», «висячие» и короткие концевые строки, «жидкие» или плотные межбуквенные пробелы (апроши) или расстояния между словами.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту за слабые знания теоретических основ композиции, за выполнение учебных заданий не в полном объёме, с грубыми ошибками, промахами в компоновке листа. За грубые ошибки в композиционных построениях и не эффективное использование модульных сеток. Неправильно выполненный шрифт или подобраный интерлиньяж, ошибки с кернингом. За плохое построение литер и написания шрифтовых гарнитур, искажение пропорций и структуры знаков. За небрежность в выполнении задания.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту за отсутствие теоретических знаний и навыков работы по спец. дисциплине, за недобросовестное и небрежное выполнение или полное невыполнение учебных заданий. За грубейшие ошибки в композиционных построениях, неправильное использование модульных сеток, шрифтов. За незнание правил и принципов построения литер. За отсутствие навыков владения дуктальным письмом, глипталным шрифтовым набором и акцидентным шрифтом.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Искусство шрифта» представляет собой обязательную часть программы подготовки специалистов среднего звена, выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, в домашних условиях, с использованием учебников и других источников информации.

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются: уровень освоения студентом учебного материала; умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач.

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы студентами направлено на закрепление знаний об эволюции шрифтовых форм, современных тенденций развития письма, вопросов эстетики шрифта и практических навыков работы с рукописными, рисованными и наборными шрифтами.

Самостоятельная работа призвана научить студентов:

- пользоваться каллиграфическими инструментами и материалами при создании шрифтовых композиций (свободно владеть ширококонечным пером, кистью, и другими инструментами);
- владеть базовым каллиграфическим письмом;
- владеть историческими каллиграфическими почерками: гуманистическим курсивом (латинский и кириллический алфавиты), уставным и полууставным письмом;
- обоснованно выбирать комплекты шрифтов для различных типов публикаций;
- обладать навыками работы с типографскими шрифтами;
- аналитически подходить к работе с текстовым блоком;
- правильно находить интерлиньяж для шрифтовой гарнитуры;
- выполнять кернинг и трекинг текстового блока;
- грамотно скомпоновать титульный лист и книжный разворот;
- сочетать разные шрифтовые гарнитуры в единой шрифтовой композиции.

