МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра живописи, графики и графического дизайна

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
_____ Ю. А. Жадаев
«_26_» _12_ 2016 г.

Искусство шрифта

Программа учебной дисциплины

Направление 54.05.03 «Графика»

Специальность «Графика»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
«20» 12 2016 г., протокол № 4

Заведующий кафедрой _____ Таранов Н.Н. « 20 » 12 2016 г.
(подпись) (зав.кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования« 22» 12 2016 г. , протокол № 7

Председатель учёного совета _____ Таранов Н.Н. 22 12 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«26» 12 2016 г. , протокол № 7

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____ _____ _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____ _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____ _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:
Таранов Николай Николаевич , д.п.н., профессор кафедры живописи, графики и графического дизайна ФГБОУ ВО "ВГСПУ", член Союза художников России.

Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 16 ноября 2016 г. №1428) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» (специальность «Графика»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 26 декабря 2016 г., протокол № 7).

1. Цель освоения дисциплины

Сформировать систему компетенций будущего бакалавра дизайна в области эволюции шрифтовых форм и их взаимосвязь с технологиями подготовки книжно-журнальных изданий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Искусство шрифта» относится к базовой части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Искусство шрифта» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Технология графических материалов», «Технология полиграфического производства», «История и теория печатно-графического искусства».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «История зарубежного искусства и культуры», «Композиция», «Технология графических материалов», «Технология полиграфического производства», «Фотографика», «Дизайн книги», «Дизайн уникальных изданий», «Дизайн упаковки», «Издательская фотография», «Иллюстрация», «История и теория фотографии», «Каллиграфия», «Композиция изданий», «Проектирование шрифта», «Станковая графика», прохождения практик «Научно-производственная практика», «Преддипломная практика», «Творческая практика (копийная)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

– способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения (ОПК-2);

– способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника (в области искусства книги, уникальной и печатной графике, эстампе) (ПСК-30).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– историю шрифта и каллиграфии. Эволюцию шрифтовых форм Законы построения шрифта и шрифтовой композиции. Основы каллиграфии. Место шрифта в системе графических искусств. Шрифт и искусство книги, плаката, рекламы;

уметь

– создавать на высоком профессиональном уровне творческие произведения; использовать теоретические знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Искусство шрифта»;

владеть

– методами, принципами и техническими приемами каллиграфической работы законами построения шрифтовой композицией; навыками написания шрифта различными инструментами.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		2 / 3 / 4 / 5
Аудиторные занятия (всего)	232	72 / 72 / 72 / 16
В том числе:		
Лекции (Л)	18	18 / – / – / –
Практические занятия (ПЗ)	–	– / – / – / –
Лабораторные работы (ЛР)	214	54 / 72 / 72 / 16
Самостоятельная работа	2	– / – / – / 2
Контроль	54	– / – / – / 54
Вид промежуточной аттестации		ЗЧО / ЗЧ / ЗЧО / ЭК
Общая трудоемкость часы	288	72 / 72 / 72 / 72
зачётные единицы	8	2 / 2 / 2 / 2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Практическое освоение приемов работы инструментом	Особенности работы ширококонечным пером Особенности работы кистью Особенности работы фломастером

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	**Всего**
1	Практическое освоение приемов работы инструментом	18	–	214	2	234

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Богдеско И.Е. Каллиграфия, Санкт-Петербург, 2006.
2. Основы шрифтовой графики [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2011.— 104 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22278.html.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Таранов Н. Н. Рукописный шрифт, Львов, 1986.
2. Таранов Н.Н. Искусство рукописного шрифта, Москва,1991.
3. Таранов Н.Н. Художественно-образная выразительность шрифтов, Волгоград, 2010.
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».
5. Таранов Н.Н. Методические указания «Искусство шрифта», Волгоград, 2005.
6. Чобитько П.П. Азбуковник, Москва, 2008.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Википедия- свободная энциклопедия. URL: http/ru.wikipedia.org.
2. Электронная гуманитарная библиотека. - URL: http/ru.gumfak.ru.
3. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru).

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):
1. Программное обеспечение Fondlab 4.6.
2. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Искусство шрифта» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:
1. Учебная аудитория для проведения практических занятий по шрифту.
2. Специальное оборудование: пюпитры.
3. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и индивидуальной работы обучающихся (плакаты по шрифтам, гусиные перья, тушь, бумага, методический фонд студенческих работ).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

На практических занятиях формируются умения создавать на высоком профессиональном уровне творческие произведения; использовать теоретические знания написания каллиграфического шрифта, закрепляются методы, принципы и технические приемы каллиграфической работы, навыки написания шрифта различными инструментами.

При подготовке к лабораторным занятиям студентам рекомендуется ознакомиться с тематикой предстоящего занятия, повторить содержание лекций по соответствующим темам, ознакомиться с рекомендуемой учебной литературой, выполнить задания и упражнения, которые были сформулированы преподавателем на лекциях, а также заданы на предыдущем лабораторном занятии.

Ниже представлены примерные вопросы для обсуждения, задачи и упражнения, предлагаемые студентам на лабораторных занятиях:

Занятие 1.

Особенности работы ширококонечным пером

Вопросы для обсуждения:
1. Особенности рабочего места художника, работающего ширококонечным пером.
2. Подготовка нового ширококонечного пера к работе.
3. Дукт и угол письма.

Практическое задание:
1.Выполнение орнаментальных рядов.

2.Выполнение шрифтовой таблицы капитальным шрифтом, рустикой, унициалом.
3.Выполнение шрифтовой композиции по теме цитаты или высказывания.
Занятие 2.
Особенности работы кистью
Вопросы для обсуждения:
1.Выбор кисти для выполнения шрифтовой композиции
2.Кисть-древнейший инструмент для письма. История письма кистью.
Практическое задание:
1.Выполнение орнаментальных рядов кистью.
2.Выполнение шрифтовых таблиц шрифтом по выбору студента.
Занятие 3.
Особенности работы фломастером
Вопросы для обсуждения:
1.Специфика работы фломастером.
Практическое задание:
1.Выполнение орнаментальных рядов фломастером.
2.Выполнение шрифтовой композиции по теме цитаты или высказывания.
Ниже приведено содержание самостоятельной работы студента:
1 Особенности работы ширококонечным пером.
2 Особенности работы кистью.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.
1. Назовите основные материалы и инструменты, используемые при написании шрифта.
2. В чем заключается особенности заточки пишущей части ширококо¬нечного пера?
3. Назовите особенности работы в технике ширококонечного пера.
4. Что такое дукт и угол письма?
5. В чем суть метода художественно-графического анализа шрифта?
6. Какие исторически сложившиеся этапы развития письма Вам известны?
7. Назовите основные отличия Греческого шрифта от Финикийского.
8. Что такое бустрофедон?
9. Какие виды римского Капитального шрифта Вам известны?
10. Как влияет угол письма на рисунок букв в шрифте Рустика?
11. В чем разница между старым и новым Унциалом?
12. Назовите временные рамки возникновения и развития старого и нового Унциала.
13. Как влияет на развитие шрифта социально-общественная среда?
14. Каковы особенности Полуунциального шрифта?
15. Какая разница между маюскульным и минускульным шрифтами?
16. Назовите основные виды шрифтов раннего средневековья и их ха¬рактерные признаки.
17. Чем объясняется многообразие видов шрифтов эпохи раннего средневековья?
18. На какой основе возник Каролингский минускул и каковы его основ¬ные черты?
19. Назовите основные виды Каролингского минускула.
20. Какие основные виды Готических шрифтов Вам известны?
21. Что такое лигатура и почему применяется в Готических шрифтах?
22. Назовите характерные признаки шрифта Текстура.
23. Где и когда появляется шрифт Ротунда?
24. С чем связано появление шрифтов Бастардного типа?
25. Назовите характерные признаки Бастардного письма.
26. В чем особенности выполнения Швабского шрифта?

27. Назовите характерные признаки Фрактуры.
28. Чему равен угол письма в Готических шрифтах?
29. Что такое письмо Петрарки?
30. Чем вызвано появление Гуманистического минускула?
31. Каковы особенности и угол письма в Гуманистическом минускуле?
32. Объясните термин "антиквенный шрифт".
33. В чем отличие Гуманистического минускула от Курсива?
34. Назовите особенности выполнения Каллиграфического письма.
35. В чем единство и различие шрифтов Кириллицы и Глаголицы?
36. Назовите основные виды Кириллических шрифтов.
37. Какие виды Устава Вам известны?
38. Назовите Отличительные признаки Полуустава.
39. В чем особенность выполнения Скорописи?
40. Какие виды Вязи Вам известны и в чем их отличие?
41. Назовите особенности работы круглоконечным пером и кистью.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.