

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 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

« 01 » марта 2021 г.

Искусство шрифта

Программа учебной дисциплины

Направление 54.03.01 «Дизайн»

Профиль «Графический дизайн»

очная форма обучения

Волгоград
2021

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
«26» января 2021 г., протокол № 5

Заведующий кафедрой _____ Таранов Н.Н. «26» января 2021 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования «16» февраля 2021 г., протокол № 6

Председатель учёного совета _____ Таранов Н.Н. «16» февраля 2021 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«01» марта 2021 г., протокол № 5

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 - доктор педагогических наук, профессор кафедры живописи, графики и графического дизайна ФГБОУ ВО "ВГСПУ", заслуженный работник культуры РФ, член Союза художников РФ.

Программа дисциплины «Искусство шрифта» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн" «» (утверждён) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн" «» (профиль «Графический дизайн»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 01.03.2021г., протокол № 5).

1. Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Искусство шрифта» является формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО в предметной области графического дизайна: ознакомление с основными понятиями шрифтовой культуры, с эволюцией шрифтовых форм и их взаимосвязью с технологиями печати; изучение анатомии, морфологии и эстетики шрифта; освоение основных навыков в работе со шрифтом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Для освоения дисциплины «Искусство шрифта» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Декоративная живопись», «Декоративная пластика», «Дизайн книги», «Дизайн периодических изданий», «Каллиграфия», «Основы производственного мастерства», «Шрифт в дизайне».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Декоративная живопись», «Дизайн книги», «Дизайн периодических изданий», «Каллиграфия», «Основы производственного мастерства».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен проявлять высокое профессиональное мастерство во всех видах творческой и исполнительской деятельности, способностью демонстрировать уверенность во владениях техниками и технологиями изобразительных материалов и теоретическими знаниями, полученными в процессе обучения (ПК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– • основы композиции, пропорциональности основных элементов букв и шрифта;
– • историю развития шрифта; • типы письменности и стилистические особенности письма; • основные типы шрифтов: художественный, наборный, чертежный; • эволюцию шрифтовых форм и их взаимосвязь с технологиями печати; • технологию полиграфии и художественно-техническое редактирование; • классификацию современных наборных шрифтов; • морфологию и эстетику шрифта;

уметь

– ориентироваться в подборе стиля рукописного шрифта для решения дизайнерских задач;
– • компоновать в листе шрифт; • выполнять простейшие надписи одним из рукописных шрифтов (каллиграфическим, скоропись, и т.д.);
– подбирать оптимальный графический язык шрифтовой гарнитуры для профессионального решения дизайнерских задач;

владеть

– • современной шрифтовой культурой; • понятием стиля.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		5 / 6
Аудиторные занятия (всего)	68	36 / 32
В том числе:		
Лекции (Л)	18	18 / –
Практические занятия (ПЗ)	50	18 / 32
Лабораторные работы (ЛР)	–	– / –
Самостоятельная работа	76	36 / 40
Контроль	–	– / –
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЗЧО
Общая трудоемкость	часы	144
	зачётные единицы	4
		72 / 72
		2 / 2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Шрифты ширококонечного пера. Шрифты круглоконечного пера. Шрифты фломастера. Шрифты , выполненные кистью. Особенности рисованных шрифтов. Выбор шрифта для набора издания.	Изучить характерные стилистические особенности в начертании букв одной из гарнитур шрифта.
2	1.Основные виды шрифтов. 2.Особенности рисованных шрифтов. 3.Современные рисованные шрифты. 4.Фотонаборные шрифты. 5.Выборы шрифта для набора издания.	Получить навыки работы ручного(рукописного) письма разными видами пишущих инструментов с отработкой элементов дуктальных шрифтов

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Шрифты ширококонечного пера. Шрифты круглоконечного пера. Шрифты фломастера. Шрифты , выполненные кистью. Особенности рисованных шрифтов. Выбор шрифта для набора издания.	9	25	–	38	72
2	1.Основные виды шрифтов. 2.Особенности рисованных шрифтов. 3.Современные	9	25	–	38	72

рисованные шрифты. 4. Фотонаборные шрифты. 5. Выборы шрифта для набора издания.						
---	--	--	--	--	--	--

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. 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..

2. 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..

3. 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».

6.2. Дополнительная литература

1. Платов, А. В. Руны славян и глаголица [Текст] / А. В. Платов, Н. Н. Таранов. - М. : Вече, 2010. - 361, [2] с. : ил. - (Тайны Земли Русской). - ISBN 978-5-9533-4487-6 : 40-00..

2. Фокина, Л. В. Орнамент [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Л. В. Фокина. - 5-е изд. перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 172 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-11968-6; 10 экз. : 275-26..

3. Ян Чихольд "Образцы шрифтов" https://www.litres.ru/yan-chihold/obrazcy-shriftov/?utm_source=yandex&utm_medium=serp&utm_campaign=desktop&utm_content=ebook&utm_term=offer%3A%20buy%20price%3A%20499.

4. Основы шрифтовой графики : учебно-методическое пособие Дегтяренко В. М. ; сост. В. М. Дегтяренко Комсомольск-на-Амуре : Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2011.

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>).
4. Академия искусств/practicum. <https://www.practicum.org/>.

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. 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

Дисциплина «Искусство шрифта» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, аттестации с оценкой.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Искусство шрифта» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

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.