

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра графического дизайна

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 А.Н. Кулиш

26.08. 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ШРИФТ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 54.03.01 Дизайн

Профиль - Графический дизайн

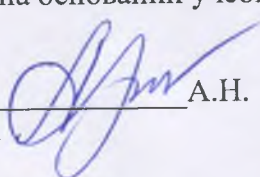
Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2021 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								Заочная							
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля
1	1	54/1,5	34	14	20	20		1	1	54/1,5	8	4	4	46	
1	2	54/1,5	36	16	20	18	Диф.зачет	1	2	54/1,5	8	4	4	46	Диф.зачет
2	3	54/1,5	34	16	18	20		2	3	54/1,5	8	4	4	46	
2	4	54/1,5	36	16	20	18	Экзамен	2	4	54/1,5	8	4	4	46	Экзамен
Всего		216/6	140	62	78	76		Всего		216/6	32	16	16	184	

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО

Программу разработал А.Н. Закорецкая, старший преподаватель кафедры графического дизайна

Рассмотрено на заседании кафедры графического дизайна (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского)

Протокол № 1 от 26.08. 2021 г. Заведующий кафедрой А.В. Закорецкий

Согласовано:

Декан факультета изобразительного и декоративно-прикладного искусства Н.Г.Феденко 26.08. 2021 г.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Шрифт» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавр) и адресована студентам 1,2 курса (I-IV семестр) направление подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой «Графический дизайн».

Содержание дисциплины включает в себя такие темы, как: рукописные шрифты (освоение студентами навыков каллиграфии), изучение закономерностей правильного построения шрифта и шрифтовых композиций, компьютерные шрифты (изучение закономерностей правильного построения шрифта и шрифтовых композиций, подбор цвета, с учетом особенностей применения), шрифтовой плакат, что является исключительно важной составной частью графического дизайна, рекламной и книжной графики.

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 экзамена.

Программой предусмотрено изучение дисциплины «Шрифт» с 1-го по 4-й семестр в объеме 6 зачетных единиц 216 часов, в том числе 140 часов аудиторных занятий, из них 62 – лекционных для очной формы обучения и 16 часов для заочной формы обучения, 78 - практических занятий для очной формы обучения и 16 часов для заочной формы обучения и 76 - самостоятельной работы для очной формы обучения и 184 часа для заочной формы обучения. Завершается изучение дисциплины дифференцированным зачетом во 2 семестре и экзаменом - в 4 семестре на дневной и заочной форме обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения учебной дисциплины «Шрифт» – приобретение студентами знаний применения современной шрифтовой культуры в дизайн-проектировании, навыков рукописного шрифта, организации шрифтовых композиций на плоскости, создания самостоятельных шрифтовых композиций и плакатов.

Задача учебной дисциплины «Шрифт» – научить студентов понимать значение шрифтов в печатном и электронном изданиях, научить студентов свободно владеть шрифтами и грамотно использовать композиционные, графические навыки; овладеть рукописными шрифтами с целью создания самостоятельных шрифтовых композиций, развивать фантазию, образное мышление, чувство пропорций, цвета, композиции и раскрывать творческий потенциал студентов; разрушить сложившиеся стереотипы восприятия в работе над созданием шрифтовых наборных и акцидентных гарнитур, на практике применять шрифты и их соединения в соответствии с эстетикой восприятия и устоявшихся норм, и стандартов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Шрифт» относится к вариативной части дисциплин. Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплины «Типографика», которая логически, содержательно и методически связана с дисциплиной «Шрифт».

Изучение таких дисциплин как «Цветоведение», «Основы композиции. Теоретический курс», способствует успешному овладению студентами дисциплины «Шрифт».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами такими как: «Проектирование», «Геральдика». 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 следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн.

Общекультурные компетенции (ОК)

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-10	способность к абстрактному мышлению анализу, синтезу

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-4	способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-10	способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **знать**:

- исторические и современные формы письма, его формирование и образования;
- знать классификацию шрифтов;
- функцию шрифта;
- знать шрифтовую культуру России и Украины, их самобытность и преемственность.

уметь:

- грамотно работать с различными инструментами для написания шрифта (остро- и ширококонечное перо и др.);
- разрабатывать и качественно выполнять собственные шрифтовые композиции с помощью различных инструментов для написания шрифта;
- выполнять шрифтовые композиции с помощью различных инструментов на основе различных типов шрифта и шрифтовых гарнитур;
- создавать авторские шрифтовые композиции на основе рукописного шрифта;
- различать конструктивные шрифтовые элементы рисованного шрифта и творчески ним оперировать и компоновать;
- грамотно использовать ритмичную взаимодействие отдельных букв в слове;
- создавать шрифтовые композиции, построенные на сочетании шрифтовых и изобразительных элементов. Быть ознакомленным с современным состоянием и основными направлениями развития шрифта в графическом дизайне;
- создавать новые шрифтовые формы в цифровом виде;
- создавать шрифтовой плакат на основе различных типов шрифта и шрифтовых гарнитур.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **владеть**:

- техниками работы с инструментами для графических работ: перья плакатные, перья типа «орнамент», тонкое перо, гусиное перо, кисти плоские и круглые, карандаш, фломастер и пр.;
- освоение художественных материалов: тушь, гуашь, акварель, акрил и пр.
- навыком построения шрифтовых композиций в зависимости от задач дизайна.
- навыками решения коммуникативных задач, работы с современной многозадачной графической операционной системой, с текстовым и графическими редакторами; редактором презентации.
- современной шрифтовой культурой; приемами; основными правилами и принципами набора и верстки.

Методика преподавания дисциплины «Шрифт» имеет гибкий характер и предусматривает:

- творческий подход к процессу обучения, состоящая из коротких учредительных лекций (бесед, дискуссий), практического выполнения упражнений, проявляют разносторонний подход к поставленным задачам;
- выполнение задачи разнообразными инструментами в том числе с помощью компьютера;
- работу с литературой;
- демонстрация дидактического материала (лучших курсовых работ по методическому фонду кафедры, материалов периодической печати и каталогов работ отечественных и зарубежных мастеров шрифта и графического дизайна.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	Очная форма				Заочная форма			
	Всег о	в том числе			Всег о	в том числе		
		л	п	с.р.		л	п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 курс								
РАЗДЕЛ I. РУКОПИСНЫЕ ШРИФТЫ (I, II СЕМЕСТР)								
Тема №1. Краткая история возникновения письменности	6	4	-	2	6	1	-	5
Тема №2. Инструменты письма. Ритмические ряды	9	2	4	3	9	1	1	7
Тема №3. История развития латинского письма	6	4	-	2	6	1	-	5
Тема 4. Готическое письмо	9	2	4	3	9	1	1	7
Тема 5. Письмо Римской империи и раннего средневековья	9	2	4	3	9	-	1	8
Тема 6. Шрифты эпохи Возрождения: гуманистическое письмо	9	2	4	3	9	-	1	8
Тема 7. История развития славянского письма	6	4	-	2	6	1	-	4
Тема 8. Уставное и полууставное письмо	10	2	4	4	10	1	1	8
Тема 9. Скоропись	10	2	4	4	10	1	1	8
Тема 10. Вязь	10	2	4	4	10	1	1	8
Тема 11. Рукописная книга	14	2	7	5	14	-	1	13
Тема 12. Шрифты эпохи Классицизма	10	2	5	3	10	-	1	9
Всего по I разделу	108	30	40	38	108	8	8	92
2 курс								
РАЗДЕЛ II. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ШРИФТЫ (III, IV СЕМЕСТР)								
Тема №1. Шрифт, как набор графических изображений в компьютере	8	4	-	4	8	1	-	7
Тема №2. Программа создания шрифтовых гарнитур	18	5	8	5	18	1	1	16

Тема №3. Изобразительные средства создания шрифтовой композиции	18	4	7	7	18	1	2	15
Тема №4. Компьютерные эффекты при работе со шрифтами	18	5	6	7	18	1	1	16
Тема №5. Шрифтовой плакат	8	4	-	4	8	2	-	6
Тема №6. Изобразительные средства композиции шрифтового плаката	18	5	8	5	18	1	2	15
Тема №7. Современные стилевые направления развития плаката	20	5	9	6	20	1	2	17
Всего по I разделу	108	32	38	38	108	8	8	92
Всего по I - II разделам	216	62	78	76	216	16	16	184

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1 КУРС

РАЗДЕЛ I. РУКОПИСНЫЕ ШРИФТЫ (I, II СЕМЕСТР)

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 терминами в шрифте. Различные инструменты письма и их подготовка к письму. Основные приемы письма ширококонечным пером. Дукт написания шрифта древних греков.

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.

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, ротонда, швабахер, фрактура. Гуманистическое письмо.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

2 КУРС

РАЗДЕЛ I. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ШРИФТЫ

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью проведения самостоятельной работы для студентов 1 курса 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 дифференцированному зачету, а также включает:

- выполнение заданий в прописях;
- копирование работ мастеров каллиграфии;
- создание собственных шрифтовых композиций;
- выполнение контрольной работы для студентов **заочной формы** обучения.

Целью проведения самостоятельной работы для студентов 2 курса является получение студентами практических навыков по созданию шрифтовых композиций на основе различных типов шрифта и шрифтовых гарнитур; создание композиций, построенных на взаимодействии изображения и графики слова, в которых грамотно используются ритмические взаимодействия отдельных букв в слове, а также композиций, построенных на сочетании элементов шрифта и изображения.

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины; по изучению дополнительных разделов дисциплины, подготовки к экзамену, а также включает:

- создание собственных шрифтовых композиций;
- создание шрифтовых плакатов;
- создание различных шрифтовых эффектов.
- выполнение контрольной работы для студентов **заочной формы** обучения.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1 курс

РАЗДЕЛ I. РУКОПИСНЫЕ ШРИФТЫ (I, II СЕМЕСТР)

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. 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 №3. История развития латинского письма

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

Термины: маюскульное письмо, минускульное письмо, ирландско-англосаксонское письмо, мерovingское 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 самостоятельно:

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. 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 полуунциального 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 (распечатать из методички).
2. Выполнить композицию текста капитальным квадратным шрифтом в аудитории, используя прописные буквы.
3. Создать композицию поздравительного текста, используя центральную композицию и текст в количестве 7 строк.

Необходимые материалы и инструменты: тушь, перья остроконечные, 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 самостоятельно:

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. Выполнить упражнения в прописях №1, №2 «Устав» (распечатать из методички).
2. Выполнить композицию текста шрифтом «Устав», используя прописные буквы.
3. Сделать копию предложенной композиции, заменив набор слов на текст (см. методичку)
4. *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.
3. 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 эскиз поздравления вязью (30-31 буква), используя мачтовые лигатуры.
2. 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, 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, заголовок 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.

4. Выполнить в материале 2-а листа 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]

2 курс

РАЗДЕЛ II. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ШРИФТЫ (III, IV СЕМЕСТР)

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 самостоятельно:

1. Изучить основную литературу по теме.
2. Самостоятельно обработать дополнительный материал по теме.
3. 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. 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: картинка из текста; эффект льда; эффект огня; эффект золота с анимацией; эффект 3D многослойной; эффект акварели; эффект гранжевого металла.

Литература: [6 – С. 46-100; 14 – С. 174-266; 15 – 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 самостоятельно:

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 (Moor 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 (Moor 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, Кукрыниксы, 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 ,, Letterrot.
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. 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 – 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; 16 – 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]

7.2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1 курс

Контрольная работа выполняется в виде творческой задания студентами **заочной формы**. Для выполнения творческого задания необходимо овладеть навыками каллиграфии по всем темам курса и выполнить композицию поздравительной открытки одним из предложенных шрифтов. Творческое задание должно отличаться композиционной четкостью, аккуратностью выполнения.

Вариант № 1. Открытка выполняется шрифтом «Текстура».

Вариант № 2. Открытка выполняется шрифтом «Квадратное капитальное письмо».

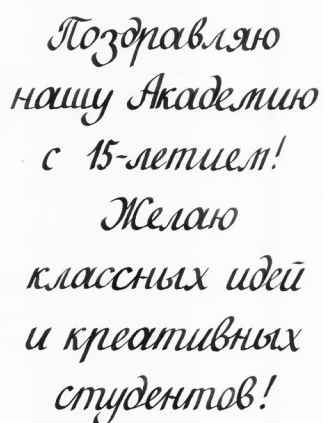
Вариант № 3. Открытка выполняется шрифтом «Гуманистический курсив».

Вариант № 4. Открытка выполняется шрифтом «Скоропись».

Вариант № 5. Открытка выполняется шрифтом «Устав».

Вариант № 6. Открытка выполняется шрифтом «Англе».

Пример выполнения композиции

Поздравляю
нашу Академию
с 15-летием!
Желаю
классных идей
и креативных
студентов!

2 курс

Контрольная работа выполняется студентами **заочной формы обучения**. Необходимо создать афишу своей персональной выставки графических работ.

Для выполнения творческого задания необходимо изучить литературу по теме и создать требуемое изображение в соответствующем графическом редакторе. Творческое задание должно отличаться композиционной четкостью, логичностью, грамотностью.

1. Выполнить шрифтовой плакат для своей персональной выставки графических работ (в соответствии с вариантом). Формат бумаги А4, векторная или растровая программа.
2. Распечатать и защитить свою творческую работу.

Пример выполнения задания

7.3. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

РАЗДЕЛ I. РУКОПИСНЫЕ ШРИФТЫ (I, II СЕМЕСТР)

Диф. 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 для диф.зачета «Каллиграфическая открытка».

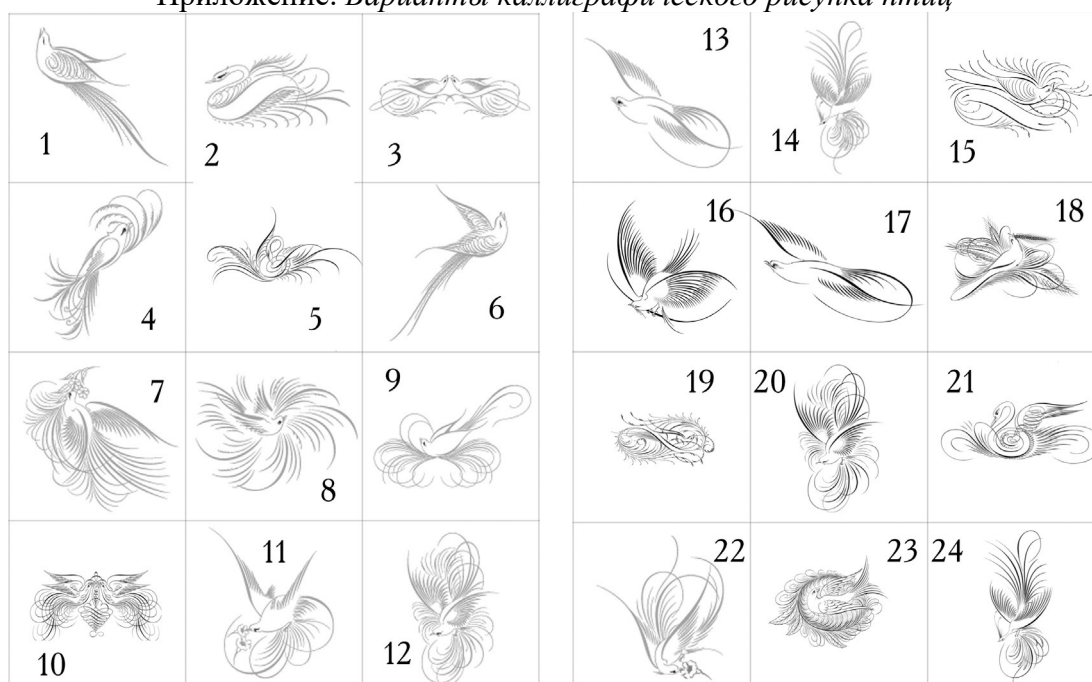
Практическое задание предполагает создание поздравления с праздником с вашей фамилией и именем и копии каллиграфического рисунка птицы (по вариантам) на листе формата А4. См. приложение.

Вопросы к теоретической части диф.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?

Приложение. *Варианты каллиграфического рисунка птиц*

Пример выполнения композиции «Каллиграфическая открытка»:

7.3 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

РАЗДЕЛ I. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ШРИФТЫ (III, IV СЕМЕСТР)

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 приемы и методы выражения, а также применяемые в работах шрифты.
3. Выполнить шрифтовой плакат для персональной выставки работ известного графического дизайнера второй половины XX – начала XXI века (в соответствии с вариантом)
4. 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 Bil l (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. Чайка (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. Antoine + Manuel (Антуанет + Мануэль), Франция
36. Alan Fletcher (Алан Флетчер), Великобритания

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

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

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 информации, в том числе и профессиональной;
- 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.

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.

На практических занятиях студенты овладевают компьютерными шрифтами с целью создания самостоятельных шрифтовых композиций, учатся 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.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
РАЗДЕЛ I. РУКОПИСНЫЕ ШРИФТЫ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
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 наличие 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 наличие 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 наличие 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 наличие распечатку шрифтового плаката формата А3 и не может обосновывать свое творческое решение.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1 курс
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.](#)
11. [Шрифты : Разработка и использование / Г. М. Барышников, А. Ю. Бизяев, В. В. Ефимов, А. А. Моисеев, Э. И. Почтарь, Ю. А. Ярмола. — М. : ЭКОМ, 1997. — 288 с. : ил. — 5-7163-0014-6.](#)

Интернет-источники

12. 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>
13. Книжные памятники Архангельского севера. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://virtmuseum.aonb.ru/z4/z4_pismo.html
14. Рукописная книга. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://redkayakniga.ru/knigovedenie/item/f00/s01/e0001777/index.shtml>
15. Древние письма и современные буквы. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://marina-klimkova.livejournal.com/143616.html>
16. Славянская письменность, истоки русского каллиграфического письма. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rarebook-spb.ru/info/history_of_calligraphy/slavic_alphabet/
17. Элементы русской вязи, лигатуры [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://sites.google.com/site/kalligraafiamojutamine/2-4-elementy-russkoj-vazi-ligatury>

2 курс

Основная литература

1. [Шрифты : Разработка и использование / Г. М. Барышников, А. Ю. Бизяев, В. В. Ефимов, А. А. Моисеев, Э. И. Почтарь, Ю. А. Ярмола. — М. : ЭКОМ, 1997. — 288 с. : ил. — 5-7163-0014-6.](#)
2. [Большаков И. В., Гречиго Г. В., Шицгал А. Г. Книжный шрифт. — М. : Книга, 1964. — 156 с. : ил.](#)
3. [Карп А. Эстетика искусства шрифта / А. Карп. — М. : Книга, 1979. — 124 с.](#)
4. [Крейг Дж., Скала И. Шрифт и дизайн. Современная типографика. — СПб : Питер, 2016. — 176 с. : ил. — 978-5-496-01370-3.](#)
5. [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.](#)
6. [Принг Р. Энциклопедия шрифтовых эффектов в Adobe Photoshop / Р. Принг. — М. : Вильямс, 2004. — 368 с. : ил. — 5-8459-0545-1.](#)
7. [Семченко П. А. Основы шрифтовой графики : учеб. пособие для вузов. — Мн. : Высшая школа, 1978. — 96 с.](#)
8. [Смирнов С. И. Шрифт и шрифтовой плакат / С. И. Смирнов. — М. : Плакат, 1977. — 144 с. : ил.](#)
9. [Таранов Н. Н. Шрифт и образ в издании : Учебное пособие. — М. : Изд-во МГАП "Мир книги", 1995. — 147 с. — 7-7043-0676-4.](#)
10. [Феличи Д. Типографика: шрифт, верстка, дизайн. — СПб : БХВ-Петербург, 2004. — 500 с.](#)
11. [Яцюк О. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий / О. Яцюк. — СПб. : БХВ-Петербург, 2004. — 240 с. — 5-94157-411-8](#)
12. [Чихольд Я. Образцы шрифтов. Руководство с примерами шрифтов для дизайнеров, графиков, скульпторов, граверов, литографов, издательских работников, типографов, архитекторов и студентов художественных училищ / Я. Чихольд ; пер. с нем. Л. Якубсона. — М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2012. — 248 с. : ил. — 978-5-98062-064-6.](#)
13. [Шпикерман Э. О шрифте / пер. с англ. Н. Мухина. — М. : ПараТайп, 2005. — 194 с. — 5-98695-016-X.](#)
14. [Гурский Ю.А. Photoshop CS. Трюки и эффекты / Ю. А. Гурский, А. В. Васильев. — СПб. : Питер, 2004. — 555 с. : ил. — 5-94723-938-8.](#)
15. [Дунаев В. В. Кухня Photoshop / В. В. Дунаев. — СПб. : Питер, 2006. — 283 с. : ил. — 5-469-00797-9](#)
16. [От психологии бытового шрифта к графической археологии : иллюстративный сб. научно-исследовательских материалов / Флоренская О., Гулитов Ю. и др. ; под общ. ред. М. Харшака. — СПб : LITERRA SCRIPTA, 2006. — 164 с.](#)

Интернет-источники

17. Тематические подборки плакатов и картинки плакатов по годам 1910-1989. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.davno.ru/posters/>.
18. Статья Рене Ваннера ЕСТЬ ЛИ У ПЛАКАТА БУДУЩЕЕ? [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://kak.ru/columns/masterclass/a2466/>.

19. Сайт Рене Ваннера картинки современных плакатов 2002-2008. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.posterpage.ch/>.
20. Русский рекламный плакат в стиле Модерн [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.liveinternet.ru/community/1726655/post69869219/>.
21. Тематические подборки плакатов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.plakat.ru/Info/> -
22. Лубок, русский плакат. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.hi-edu.ru/e-books/AK/3-2-06.htm> -
23. Краткая история графического дизайна Франции. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://kak.ru/magazine/21/a547/>.
24. Просмотр интернет журналов. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://issuu.com/>.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованный настольными компьютерами).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки, имеющего рабочие места для студентов, оснащенного компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, и наглядных материалов кафедры графического дизайна ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им.М.Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.