

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА»**

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор,
проректор по учебной работе
«30» 06 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.2	Искусство шрифта
<i>(Индекс дисциплины)</i>	<i>(Наименование дисциплины)</i>
Кафедра: <input type="text" value="7"/>	Графики
Код	Наименование кафедры
Направление подготовки: (специальность)*	54.05.03 Графика
Профиль подготовки: (специализация)*	Художник-график (оформление печатной продукции)
Уровень образования:	Специалитет

План учебного процесса

Составляющие учебного процесса		Очное обучение	Очно-заочное обучение	Заочное обучение
Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий и самостоятельная работа обучающихся (часы)	Всего	396	396	
	Аудиторные занятия	255	170	
	Лекции			
	Лабораторные занятия			
	Практические занятия	255	170	
	Самостоятельная работа	141	226	
	Промежуточная аттестация			
Формы контроля по семестрам (номер семестра)	Экзамен			
	Зачет	1,2,3,4,5	1,2,3,4,5	
	Контрольная работа			
	Курсовой проект (работа)			
Общая трудоемкость дисциплины (зачетные единицы)		11	11	

Форма обучения:	Распределение зачетных единиц трудоемкости по семестрам											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Очная	2	3	2	2	2							
Очно-заочная	2	3	2	2	2							
Заочная												

Санкт-Петербург

2020

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования

по направлению подготовки (специальности) 54.05.03 Графика

На основании учебного плана № 3/1/672 и № 3/2/673

1. ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место преподаваемой дисциплины в структуре образовательной программы

Блок 1: Базовая Обязательная Дополнительно является факультативом
Вариативная По выбору

1.2. Цель дисциплины

Сформировать компетенции обучающегося в области искусства шрифта, владения основными законами построения шрифта, применения различных видов шрифтов в области оформления печатных изданий.

1.3. Задачи дисциплины

- показать роль и место мануальных и наборных шрифтов в современных условиях полиграфического производства.
- познакомить обучающегося с основными техническими, классификационными и эстетическими понятиями, используемыми в полиграфии применительно к построению, использованию наборных шрифтов и их расположению на листе, а также с психофизиологическими и эмоциональными аспектами восприятия шрифтового искусства;
- обучить методике анализа изданий с учетом различных аспектов их целевого назначения для оптимального выбора шрифтов.
- дать навыки подбора и использования шрифта для образного решения современных художественных задач, исходя из характера рисунка и истории его происхождения;
- изложить историю шрифтовых форм, понимать и отслеживать эволюцию шрифтов, учитывая влияние эстетических и утилитарных факторов на их изменение и развитие.
- показать особенности различных типов изданий и рекламной продукции и влияния их характеристик на шрифты, используемые или создаваемые для этих изданий, продукции
- дать навыки пользования графическими материалами и инструментами, необходимыми для построения и написания знаков классических шрифтов Ренессанса и Нового времени;
- дать навыки письма ширококонечными перьями для образного решения современных художественных задач, исходя из характера рисунка и истории его происхождения

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции	Формулировка компетенции	Этап формирования
ПК-2	Способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности.	Первый
Планируемые результаты обучения Знать: - Традиционные и инновационные процессы, используемые в искусстве шрифта Уметь: - Обосновывать технические и эстетические качества заданного шрифта Владеть: - Навыками использования шрифтовых гарнитур		
ПСК-80	Свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области живописи и рисунка, оформления печатной продукции, печатной графики, эстампа.	Первый
Планируемые результаты обучения Знать: - Особенности уникального формообразования в искусстве шрифта		

Код компетенции	Формулировка компетенции	Этап формирования
<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Использовать средства и принципы создания рукописных шрифтов <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Навыками проектирования шрифта как законченной графической системы 		
ПСК-83	Способность профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника (в области оформления печатной продукции, уникальной и печатной графике, эстампе)	Первый
<p>Планируемые результаты обучения</p> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Основные принципы построения шрифтовой композиции на основе соподчинения всех её элементов контексту и роли создаваемой визуальной фразы <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выстраивать необходимый контекст визуальной фразы средствами шрифтов и типографики <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Навыками создания выразительных шрифтовых и в частности типографических композиций в организации коммуникативной среды 		
ПСК-85	Способностью использовать в своей творческой практике знания основных памятников искусства и культуры, выдающихся произведений живописи, скульптуры, графики, книги, плаката, полиграфического искусства как мирового, так и национального значения, знание истории книгопечатания, орнамента и шрифта.	Первый
<p>Планируемые результаты обучения</p> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Роль и место искусства шрифта в современном изобразительном искусстве <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обосновать выбор методики выполнения шрифтовой разработки в творческой работе <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Навыками стилистического единства содержания текста и гарнитуры шрифта и композиционного воплощения 		
ПСК-88	Знанием основных принципов типографики как процесса художественного формообразования в искусстве печатной графики и визуальных коммуникаций.	Первый
<p>Планируемые результаты обучения</p> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Методы классификации шрифтов и их принципиальное различие <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Определять нужный материал, инструмент и сорта бумаги для работы с заданиями по шрифту <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Навыками построения гарнитур классических шрифтов, каллиграфии и приёмами создания акцидентных шрифтов 		

1.5. Дисциплины (практики) образовательной программы, в которых было начато формирование компетенций, указанных в п.1.4:

История зарубежного искусства и культуры (ПСК-85)

Композиция (ПСК-88)

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование и содержание учебных модулей, тем и форм контроля	Выделяемое время (часы)
--	-------------------------

	очное обучение	очно-заочное обучение	заочное обучение
Учебный модуль 1. Шрифтовая форма и предметный мир, их соотношение.			
Тема 1. Основы шрифтоведения: письмо и типографский шрифт: история, морфология, эстетика. Роль и место шрифта в современном обществе. Терминология и основные понятия: язык-письмо, фонема-графема, шрифт-алфавит, знак-буква, фронт-глиф и др. Буквы прописные и строчные. Элементы буквы и строки. Понятие о начертании шрифта и шрифтовой гарнитуре. Классификация шрифтов по историческому и морфологическому принципу. Основные классификационные группы шрифтовых гарнитур и сферы их использования. Эстетика искусства шрифта: статика, динамика, ритм шрифтовых форм; форма и контрформа; шрифт и оптические иллюзии; шрифт и орнамент; морфологические соответствия отдельных элементов буквенных форм; группировка букв по сходным признакам; прописные и строчные знаки; особенности курсивных начертаний. Принципы выполнения композиционных упражнений по классификации наборных шрифтов.	14	14	
Тема 2. Классические способы построения шрифтов. Скелетный гротеск как совокупность графем кириллического и латинского шрифта. Шрифтовая форма и предметный мир, их соотношение. Геометрическое построение прописных знаков на примерах трактатов эпохи Возрождения и Классицизма. Понятие модульной сетки. Изучение модульной сетки. Принципы использования модульной сетки для букв классической ренессансной антиквы по мотивам Жюффруа Тори. Построение букв стандартных, узких, широких, круглых кириллического алфавита. Построение добавочных латинских букв и минускульных цифр.	14	14	
Текущий контроль 1 (Просмотр)	2	2	
Учебный модуль 2. Инструментарий и методики рисования шрифта			
Тема 3. Виды инструментов и материалов. Инструменты рисования шрифта (леттеринга). Материалы для рисования шрифта в истории и современности. Историческая взаимосвязь изменений в формообразовании шрифта в зависимости от меняющихся материалов и инструментов. Методы рисования шрифта различными инструментами и меняющаяся специфика букв в зависимости от используемых материалов и инструментов.	14	14	
Тема 4. Специфика работы над шрифтовым плакатом малого (А3) и большого (А1) масштаба. Динамика и статика в шрифтовых плакатах. Чисто шрифтовая композиция как носитель образной формы. Соотношение иллюстративности и абстрактной образности. Принцип максимальной эстетической нагрузки малого количества элементов композиции.	16	16	
Текущий контроль 2 (Просмотр)	2	2	
Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет с оценкой)	10	10	
Учебный модуль 3. Основы методики выполнения шрифтовых разработок			
Тема 5. Основные виды шрифтов регулярного типа, их характеристики и признаки. Состав основных морфологических признаков: мера и характер округлости овалов, положение их осей для наружного и внутреннего контуров, штрихи и характеристики их типов, наличие - отсутствие засечек, их характер, структура знаков, характер окончаний и соединений элементов формы, мера контрастности, открытость - закрытость форм.	22	22	
Тема 6. Основные виды регулярных шрифтов, используемых для плакатов. Характеристики и признаки шрифтов, используемых для плакатов. Стилистические особенности плакатов различного назначения (информационный, политический, театральные плакаты).	22	22	
Текущий контроль 3 (Просмотр)	4	5	
Учебный модуль 4. Основы технологии выполнения шрифтовых разработок			
Тема 7. Гарнитур шрифтов новой антиквы, гротеска и брускового шрифта. Традиции использования гарнитур шрифта в контексте историко-культурных процессов. Качество восприятия текста в зависимости от гарнитуры шрифта. Традиции применения шрифтов новой антиквы, рубленого и брускового шрифта в мировой художественной практике. Стилистическое единство содержания текста и гарнитуры шрифта. Композиционное воплощение содержания текста и гарнитуры шрифта. Толщина основных штрихов букв как фактор, влияющий на эмоциональное восприятие текста. Сочетание различных гарнитур в единой композиции.	22	22	
Тема 8. Диалектика формальной структуры шрифтовой строки: чередование форм и контрформ. Построение прописных знаков алфавита Литературной гарнитуры. Оптические поля букв и их равномерное расположение в длинной строке. Разные типы решения буквенной разрядки в зависимости от композиционного решения плаката.	24	22	
Текущий контроль 4 (Просмотр)	4	5	
Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет с оценкой)	10	10	

Наименование и содержание учебных модулей, тем и форм контроля	Выделяемое время (часы)		
	очное обучение	очно-заочное обучение	заочное обучение
Учебный модуль 5. Шрифты русских рукописных книг			
Тема 9. Каллиграфия и скоропись. Сходство и различия каллиграфии и скорописи. Понятие регулярности в каллиграфии. Инструменты и материалы. Понятие рукописных шрифтов. Модуль их копирования и адаптации. Примеры и методы формообразования рукописных шрифтов как основные факторы, определяющие изменчивость формы. Целевое назначение, скоростные характеристики формообразования и т.д. Методика постановки руки на подготовительных упражнениях.	14	14	
Тема 10. Русская письменность и шрифт. Исторические корни славянской письменности. кириллица и глаголица. Шрифты русских рукописных книг. Эволюция исторических почерков русского письма: старший устав, новый устав, полуустав, формы и приемы декоративной вязи. Русская скоропись и ее формы. Буквицы, орнамент, декоративные элементы. Области применения. Стилизация гарнитур русских рукописных книг. Лубок. Стилистика и художественные особенности выполнения декоративных элементов для плакатов. Композиционные схемы построения с использованием элементов русских рукописных книг. Стилистика корпоративных и ярмарочных шрифтовых плакатов. Авторская рукописная книга.	14	14	
Текущий контроль 5 (Просмотр)	2	2	
Учебный модуль 6. Стилиевые особенности плакатов разной жанровой принадлежности			
Тема 11. Специфика работы над сложным шрифто-графическим плакатом и рукописной авторской книгой. Использование рисованных элементов в плакате и авторской книге. Выбор правильного масштаба шрифта и изображения. Сфера применения рукописных и рисованных шрифтов в книге и плакате. Особенности выполнения театрального, рекламного плаката. Афиша. Старая русская вывеска и современный сайнпейтинг. Основные композиционные принципы соединения графического изображения и шрифтовой композиции. Масштабы композиционных блоков. Статика, динамика, ритм, прямоугольная и сферическая композиция.	16	16	
Тема 12. Шрифтовая реформа Петра Великого. Петровский гражданский шрифт – первая русская антиква. История создания: гражданское письмо рубежа 17-18 веков и голландская антиква конца 17 века в качестве образцов петровского шрифта. Два варианта гражданского шрифта – медногравюрный и наборный. Построение антиквы переходного типа по модульной сетке. Стилизация иллюстративных рисунков в соответствии со стилиевыми особенностями шрифта.	16	16	
Текущий контроль 6. (Просмотр)	2	2	
Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет с оценкой)	10	10	
Учебный модуль 7. Рукописные шрифты античности и раннего средневековья			
Тема 13. Инструментарий рукописных шрифтов. Отличия и закономерности в написании букв и взаимосвязь их стилистических особенностей с развитием инструментария и технологий. Специфика письма ширококонечным пером, тростниковым пером, кистью. Разработка собственного почерка на основе исторических реминисценций.	14	14	
Тема 14. Периодизация западноевропейского письма античности, средневековья и ренессанса. Античные шрифты: рустика, квадрата. Шрифты раннего средневековья: старый унциал, новый унциал, полуунциал. Зарождение латинского минускула. Каролингский минускул. Вопросы кириллизации латинских рукописных шрифтов. Назначение, время, область применения, графологические особенности.	14	14	
Текущий контроль 7 (Просмотр)	2	2	
Учебный модуль 8. Рукописные шрифты средневековья и ренессанса			
Тема 15. Шрифты развитого средневековья. Готические шрифты. Текстура квадрата, текстура с плоской пяткой, готический курсив и готические бастарды.	15	15	
Тема 16. Рукописные шрифты Ренессанса. Гуманистическая антиква. Гуманистический курсив. Краткий обзор дальнейшей эволюции ренессансного письма. Современные адаптации: модернизированная антиква, ленточная антиква, сочетание ренессансного курсива и русской скорописи.	15	15	
Текущий контроль 8 (Просмотр)	2	2	
Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет с оценкой)	10	10	
Учебный модуль 9. Методы проектирование акцидентных шрифтов			

Наименование и содержание учебных модулей, тем и форм контроля	Выделяемое время (часы)		
	очное обучение	очно-заочное обучение	заочное обучение
Тема 17. Состав основных признаков акцидентных шрифтов. Эстетические особенности и удобочитаемость акцидентных шрифтов. Методы рисования акцидентного шрифта различными инструментами и меняющаяся специфика букв в зависимости от используемых материалов и инструментов.	14	14	
Тема 18. Формообразование шрифта в зависимости от области применения. Стилистические особенности акцидентных шрифтов. Рекламные и декоративные функции шрифтов. Применение акцидентных шрифтов в рекламе и корпоративном стиле.	14	14	
Текущий контроль 9 (Просмотр)	2	2	
Учебный модуль 10. Особенности проектирования авторских шрифтов.			
Тема 19. Специфика построения алфавита акцидентного шрифта. Декоративный шрифт и инициал (буквица). История декоративной буквицы. Шрифт-рисунок, пиктографические шрифты. Цвет, выразительность и индивидуальность в рисунке букв декоративно-акцидентного шрифта. Сохранение рисунка и силуэта буквы при создании авторского алфавита. Авторское право в области акцидентных шрифтов.	16	16	
Тема 20. Рукописные и трансформированные акцидентные шрифты. Особенности проектирования авторских шрифтов, предназначенных для детской литературы и театрального плаката. Разработка авторского акцидентного шрифта. Смысловая связь с семантикой слова и фразы.	15	15	
Текущий контроль 10 (Просмотр)	2	2	
Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет с оценкой)	10	10	
ВСЕГО:	396	396	

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

3.1. Лекции

Не предусмотрены

1.1. Практические и семинарские занятия

Номера изучаемых тем	Наименование и форма занятий	Очное обучение		Очно-заочное обучение		Заочное обучение	
		Номер семестра	Объем (часы)	Номер семестра	Объем (часы)	Номер семестра	Объем (часы)
1	Обсуждение и утверждение тем семестровых заданий	1	4	1	2		
2	Построение модульной сетки для букв классической антиквы.	1	6	1	4		
2	Система построения отдельных букв	1	8	1	6		
3	Выбор и подготовка инструментария для отрисовки букв	1	6	1	4		
3	Построение всего алфавита традиционным способом модулей	1	10	1	6		
4	Утверждение композиции простого плаката (антиква)	1	7	1	6		
4	Выполнение плаката и клазур (антиква). Подготовка к презентации.	1	10	1	6		
5	Обсуждение и утверждение тем первого семестрового задания	2	4	2	2		
6	Выполнение эскизов плакатов и клазур с использованием различных гарнитур	2	4	2	2		
7	Обсуждение темы и назначения второго семестрового задания	2	4	2	2		
7	Построение новой антиквы и гротеска	2	11	2	6		

Номера изучаемых тем	Наименование и форма занятий	Очное обучение		Очно-заочное обучение		Заочное обучение	
		Номер семестра	Объем (часы)	Номер семестра	Объем (часы)	Номер семестра	Объем (часы)
8	Построение брускового и итальянского шрифтов	2	10	2	8		
8	Композиционное построение шрифтового плаката	2	8	2	6		
8	Выполнение шрифтового плаката и клазур. Подготовка к презентации.	2	10	2	8		
9	Обсуждение и утверждение тем первого семестрового задания	3	4	3	2		
9	Освоение первоначальных подготовительных упражнений в технике ширококонечного пера	3	4	3	2		
10	Отработка основных рукописных почерков Древней Руси и Московии	3	12	3	8		
11	Выполнение рукописной книжечки. Объем – не менее одной страницы на каждый из изученных кириллических почерков	3	4	3	2		
11	Обсуждение и утверждение тем второго семестрового задания. Выполнение эскизов композиционных построений для композиционного плаката	3	6	3	4		
12	Отрисовка букв кириллицы для плаката	3	6	3	4		
12	Выполнение рисунков для плаката по второму семестровому заданию.	3	6	3	4		
12	Разработка и выполнение шрифтового плаката. Объем задания - построение всего кириллического алфавита и цифр.	3	9	3	8		
13	Обсуждение и утверждение тем семестрового задания	4	4	4	2		
14	Отбор или создание текста для исполнения рукописной книги на тему рукописных шрифтов Западной Европы	4	5	4	2		
14	Подготовка инструментов и материалов	4	4	4	2		
14	Отработка шрифтов античности и раннего средневековья	4	9	4	6		
15	Отработка шрифтов развитого средневековья: текстура и ротунда	4	5	4	4		
15	Отработка шрифтов развитого средневековья: готические бастарды	4	4	4	2		
16	Отработка шрифтов ренессанса	4	10	4	8		
16	Выполнение листов авторской рукописной книги. Работа выполняется ширококонечным пером.	4	10	4	8		
17	Обсуждение и утверждение тем семестрового задания	5	5	5	2		
18	Эскизирование вариантов авторского акцидентного шрифта	5	8	5	4		
18	Создание полного алфавита	5	10	5	8		

Номера изучаемых тем	Наименование и форма занятий	Очное обучение		Очно-заочное обучение		Заочное обучение	
		Номер семестра	Объем (часы)	Номер семестра	Объем (часы)	Номер семестра	Объем (часы)
	акцидентного шрифта рекламно-декоративного назначения						
19	Работа над прорисовкой отдельных литер авторского шрифта с применением цвета	5	10	5	6		
20	Выполнение плакатов с авторским акцидентным шрифтом размером 50x50	5	10	5	8		
20	Создание электронной версии алфавита	5	8	5	6		
ВСЕГО:			255		170		

3.3. Лабораторные занятия

Не предусмотрены

4. КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Не предусмотрено

5. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Номера учебных модулей, по которым проводится контроль	Форма контроля знаний	Очное обучение		Очно-заочное обучение		Заочное обучение	
		Номер семестра	Кол-во	Номер семестра	Кол-во	Номер семестра	Кол-во
1-2	просмотр	1	2	1	2		
3-4	просмотр	2	2	2	2		
5-6	просмотр	3	2	3	2		
7-8	просмотр	4	2	4	2		
9-10	просмотр	5	2	5	2		

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Виды самостоятельной работы обучающегося	Очное обучение		Очно-заочное обучение		Заочное обучение	
	Номер семестра	Объем (часы)	Номер семестра	Объем (часы)	Номер семестра	Объем (часы)
Усвоение теоретического материала	1	2	1	6		
	2	9	2	10		
	3	2	3	6		
	4	2	4	6		
	5	2	5	6		
Подготовка к практическим занятиям	1	5	1	18		
	2	30	2	44		
	3	5	3	18		
	4	5	4	18		
	5	5	5	18		
Подготовка к текущему контролю	1	4	1	4		
	2	8	2	10		
	3	4	3	4		
	4	4	4	4		
	5	4	5	4		
Подготовка к зачету с оценкой	1	10	1	10		
	2	10	2	10		
	3	10	3	10		
	4	10	4	10		
	5	10	5	10		
ВСЕГО:			141	226		

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

7.1. Характеристика видов и используемых инновационных форм учебных занятий

Наименование видов учебных занятий	Используемые инновационные формы	Объем занятий в инновационных формах (часы)		
		очное обучение	очно-заочное обучение	заочное обучение
Практические и семинарские занятия	Индивидуальные консультации, поиск вариантов решения проблемных ситуаций, презентация домашнего задания, мастер-класс.	100	65	
ВСЕГО:		100	65	

7.2. Балльно-рейтинговая система оценивания успеваемости и достижений обучающихся

Перечень и параметры оценивания видов деятельности обучающегося

№ п/п	Вид деятельности обучающегося	Весовой коэффициент значимости, %	Критерии (условия) начисления баллов
1	Аудиторная активность: выполнение практических заданий и посещение индивидуальных консультаций.	24	За каждый час практических занятий 1 балл (максимум 51 балл) Работа на практических занятиях: за каждое задание 12,25 балла (представление задания в срок, отсутствие ошибок) - максимум 49 баллов.
2	Прохождение форм текущего контроля: просмотр.	16	50 баллов за успешное прохождение текущего контроля (2 контроля по 50 баллов)- в сумме 100 баллов
3	Сдача зачета с оценкой	60	Ответ на теоретический вопрос (полнота, владение терминологией, аргументированная связь с другими дисциплинами) - максимум 25 баллов. Выполнение практического задания - максимум 75 баллов.
Итого (%):		100	

Перевод балльной шкалы в традиционную систему оценивания

Баллы	Оценка по нормативной шкале	
86 - 100	5 (отлично)	Зачтено
75 – 85	4 (хорошо)	
61 – 74		
51 - 60		
40 – 50	3 (удовлетворительно)	Не зачтено
17 – 39	2 (неудовлетворительно)	
1 – 16		
0		

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Учебная литература

а) основная учебная литература

1. Основы шрифтовой графики : учебное пособие / составители В. М. Дегтяренко. — 2-е изд. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 104 с. — ISBN 978-5-4497-0140-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86459.html>— Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. Яманова, Р. Р. Краткая история развития шрифта : учебное пособие / Р. Р. Яманова, В. В. Хамматова, Е. В. Слепнева. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018. — 88 с. — ISBN 978-5-7882-2456-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94984.html> (— Режим доступа: для авторизир. пользователей)

3. . Кашевский, П. А. Шрифтовая графика : учебное пособие / П. А. Кашевский. — Минск : Вышэйшая школа, 2017. — 280 с. — ISBN 978-985-06-2903-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/90856.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Евменова А. А. Искусство шрифта. Ч. 1. Каллиграфия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Евменова А. А., Фахрутдинов О. Н. — СПб.: СПГУТД, 2015.— 41 с.— Режим доступа: http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2479, по паролю.

5. Савельева А. С. Проектирование. От шрифтовой композиции к плакату [Электронный ресурс]: учебное пособие / Савельева А. С. — СПб.: СПбГУПТД, 2017.— 105 с.— Режим доступа: http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017865, по паролю.

6. Литвин С.В. Шрифты и типографика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Литвин С.В. — СПб.: СПбГУПТД, 2017.— 78 с.— Режим доступа: http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017834, по паролю.

б) дополнительная учебная литература

1. Безрукова, Е. А. Шрифтовая графика : учебное наглядное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Е. А. Безрукова, Г. Ю. Мхитарян. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 130 с. — ISBN 978-5-8154-0407-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/76349.html>. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Курушин, В. Д. Графический дизайн и реклама / В. Д. Курушин. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 271 с. — ISBN 978-5-4488-0094-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/87990.html>— Режим доступа: для авторизир. пользователей

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Малинина, Е. Е. Искусство, рождённое Безмолвием : монография / Е. Е. Малинина. — 2-е изд. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2016. — 260 с. — ISBN 978-5-4437-0531-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/93456.html>). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. История шрифтов [Электронный ресурс]: методические указания / Сост. Андреева В. А. — СПб.: СПбГУПТД, 2017.— 20 с.— Режим доступа: http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017387, по паролю.

3. Прикладной дизайн. Шрифты [Электронный ресурс]: методические указания / Сост. Румянцева Д. А. — СПб.: СПбГУПТД, 2017.— 40 с.— Режим доступа: http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201792, по паролю.

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

1. ЭБС IPRbooks URL: <http://www.iprbookshop.ru>, режим доступа – с экрана, по паролю.

2. Электронная библиотека СПбГУПТД URL: <http://publish.sutd.ru>, режим доступа- с экрана, по паролю.

8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Adobe CS3 Design Premium: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign;

8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лабораторное оборудование: персональные компьютеры, объединенные локальной вычислительной сетью кафедры и института с выходом в Интернет

8.6. Иные сведения и (или) материалы

В учебном процессе используются методические материалы (иллюстрации работ известных художников), материалы методфонда и компьютерные презентации для проведения лекционных занятий.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Виды учебных занятий и самостоятельная работа обучающихся	Организация деятельности обучающегося
Лекции	Не предусмотрены.
Практические занятия	На практических занятиях разъясняются теоретические положения курса, обучающиеся работают с конкретными заданиями, овладевают навыками сбора, анализа и обработки информации для принятия самостоятельных решений, навыками подготовки практических заданий и аналитических отчетов по соответствующей тематике; навыками работы в малых группах
Лабораторные занятия	Не предусмотрены.
Самостоятельная работа	Данный вид работы предполагает расширение и закрепление знаний, умений и навыков, усвоенных на аудиторных занятиях путем самостоятельной проработки учебно-методических материалов по дисциплине и другим источникам информации; а также подготовки к просмотрам и. зачету с оценкой. Самостоятельная работа выполняется индивидуально, а также может проводиться под руководством (при участии) преподавателя.

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

10.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

10.1.1. Показатели оценивания компетенций на этапах их формирования

Код компетенции / этап освоения	Показатели оценивания компетенций	Наименование оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
ПК-2/первый этап	Описывает законы шрифтового формообразования в контексте художественной выразительности графических арт-объектов	Вопросы для устного собеседования	Перечень вопросов для устного собеседования (вопросы №3,4,6,7,11,.)
	Раскрывает формальные особенности и свойства шрифтовых стилей	Творческая работа	Творческое задание №1,4
	Демонстрирует результат применения технических и эстетических параметров шрифта		
ПСК-80/первый этап	Характеризует художественно-образительные возможности применения каллиграфического инструментария	Вопросы для устного собеседования	Перечень вопросов для устного собеседования (вопросы №1,2,5,8,9,10)
	Опирирует традиционный и современным каллиграфическим инструментарием	Творческая работа	Творческое задание № 2,3
	Трактует в графических работах шрифты текстового и акцидентного набора		
ПСК-83/первый этап	Формулирует особенности действия всеобщих фундаментальных законов композиции в шрифтовых и в типографических работах в частности	Вопросы для устного собеседования	Перечень вопросов для устного собеседования (вопросы №12-15,17-21)
	Создает шрифтовую композицию, выбирая оптимальное образительное решение для достижения максимальной	Творческая работа	Творческое задание № 5

Код компетенции / этап освоения	Показатели оценивания компетенций	Наименование оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
	художественной выразительности в конкретной проектной работе		
	Решает сложные проектные задания с элементами типографики и шрифта и использованием различных графических техник и инструментов		
ПСК-85/первый этап	Приводит классификацию шрифтов, соотносит шрифтовую форму и предметный мир	Вопросы для устного собеседования	Перечень вопросов для устного собеседования (вопросы №22,24-30,35)
	Выбирает приемы на основе исторической взаимосвязи изменений в формообразовании шрифта в зависимости от меняющихся материалов и инструментов	Творческая работа	Творческое задание №1,4
	Предлагает решение композиционного принципа соединения графического изображения и шрифтовой композиции		
ПСК-88/первый этап	Называет основные техники и технологии выполнения шрифтовых композиций	Вопросы для устного собеседования	Перечень вопросов для устного собеседования (вопросы №23,31-34,36)
	Разрабатывает системы различных шрифтовых гарнитур	Творческая работа	Творческое задание № 5,6
	Применяет способы создания шрифтовых композиций, плакатов и произведений каллиграфии, добиваясь максимальной выразительности и качества		

10.1.2. Описание шкал и критериев оценивания сформированности компетенций

Критерии оценивания сформированности компетенций

Баллы	Оценка по традиционной шкале	Критерии оценивания сформированности компетенций	
		Устное собеседование	Творческая работа
86 - 100	5 (отлично)	Полный, аргументированный ответ, демонстрирующий глубину понимания задач искусства шрифта и умение использовать теоретические знания для решения творческих задач. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	Творческая работа: качество исполнения всех элементов композиционного построения, свидетельствующее о самостоятельности и правильной работе с материалами, инструментами и источниками. Содержание и качество исполнения полностью отвечает заданию. Работа представлена в установленные сроки.
75 – 85	4 (хорошо)	Ответ полный и правильный, основанный на проработке обязательных источников. В приведенных аргументах допущены несущественные ошибки. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	Творческая работа: выполнена в необходимом объеме при отсутствии значительных ошибок. Подход к анализу обязательных элементов и материалов стандартный.
61 – 74		В стандартных ответах присутствуют небольшие пробелы в знаниях. Ответ основан на обязательных источниках информации. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	Работа в целом выполнена в соответствии с заданием. Имеются отдельные несущественные ошибки в характере исполнения или нарушены сроки представления работы.
51 - 60	3	Ответ воспроизводит элементарные знания по пройденному материалу	Задание выполнено полностью, но в исполнении присутствуют существенные

	(удовлетворительно)	без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Присутствуют пробелы в знаниях по ряду тем или существенные ошибки. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	ошибки. Качество выполнения задания низкое, либо работа представлена с опозданием.
40 – 50		Ответ неполный, присутствуют пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, устранение которых требует наводящих вопросов. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	Задание выполнено полностью, но без проявления креативности мышления и с техническими ошибками.
17 – 39		Требуется помощь экзаменатора при ответе на вопрос. Незнание значительной части материала и многочисленные существенные ошибки. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	Отсутствие собственного решения в исполнении. Ряд существенных ошибок в работе, указывающих на не владение учебным материалом.
1 – 16	2 (неудовлетворительно)	Непонимание заданного вопроса. Неумение построить логичный, точный ответ, демонстрирующий понимание изучаемого предмета. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	Представленная работа полностью не соответствует заданию и демонстрирует непонимание задач дисциплины.
0		Ответ дан при помощи списывания или с помощью подсказки другого человека (вне зависимости от успешности попытки) Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	Плагиат
40 – 100	Зачтено	Обучающийся твердо знает материал дисциплины, грамотно и аргументировано его излагает и способен правильно его применять при решении практических задач, используя рекомендованные технические средства и инструменты. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
0 – 39	Не зачтено	Обучающийся не может изложить значительную часть материала дисциплины, допускает неточности в знаниях. Не находит практического решения для выполнения творческой работы или выполняет ее без учета поставленной задачи. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	

10.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

10.2.1. Перечень вопросов (тестовых заданий), разработанный в соответствии с установленными этапами формирования компетенций

№ п/п	Формулировка вопросов	№ темы
1	Главные элементы буквы и строки.	1
2	Классификация шрифтов по историческому и морфологическому принципу. Основные классификационные группы шрифтовых гарнитур.	1
3	Геометрическое построение прописных знаков на примерах трактатов эпохи Возрождения и Классицизма.	2
4	Понятие модульной сетки. Принципы использования модульной сетки для букв классической ренессансной антиквы по мотивам Жоффруа Тори.	2
5	Инструменты рисования шрифта (леттеринга).	3
6	Историческая взаимосвязь изменений в формообразовании шрифта в зависимости от меняющихся материалов и инструментов.	3

7	Динамика и статика в шрифтовых плакатах.	4
8	Основные виды шрифтов регулярного типа, их характеристики и признаки.	5
9	Разновидности брусковых и рубленых шрифтов.	5
10	Стилистические особенности плакатов различного назначения	6
11	Традиции использования гарнитур шрифта в контексте историко-культурных процессов.	7
12	Сочетание различных гарнитур в единой композиции.	7
13	Форма и контрформа буквы как элемент визуального восприятия текста.	8
14	Оптические поля букв и их влияние на ритмическое построение строки.	8
15	Инструменты и материалы в каллиграфии.	9
16	Рукописный и наборный шрифт.	9
17	Исторические корни славянской письменности.	10
18	Главные виды древнерусского письма. Характеристика.	10
19	Использование рисованных элементов в плакате и авторской книге.	11
20	Основные композиционные принципы соединения графического изображения и шрифтовой композиции.	11
21	История создания петровского гражданского шрифта.	12
22	Две разновидности русского гражданского шрифта петровского времени и сферы их применения.	12
23	Отличия и закономерности в написании букв и взаимосвязь их стилистических особенностей с развитием инструментария и технологий.	13
24	Шрифты Древнего Рима и раннего средневековья.	14
25	Зарождение латинского минускула.	14
26	Готические регулярные шрифты.	15
27	Виды готической бастарды.	15
28	Рукописные шрифты Ренессанса.	16
29	Современные варианты и адаптации ренессансных рукописных шрифтов.	16
30	Состав основных признаков акцидентных шрифтов.	17
31	Эстетические особенности и удобочитаемость акцидентных шрифтов.	17
32	Рекламные и декоративные функции шрифтов.	18
33	Применение акцидентных шрифтов в рекламе и корпоративном стиле.	18
34	Декоративный шрифт и инициал (буквица).	19
35	История декоративной буквицы.	19
36	Особенности проектирования авторских шрифтов, предназначенных для детской литературы и театрального плаката.	20

Вариант типовых заданий (задач, кейсов), разработанных в соответствии с установленными этапами формирования компетенций

№ п/п	Условия типовых задач (задач, кейсов)	Ответ
1	Плакат 55 x 75 см на избранную автором тему с использованием ренессансной антиквы по мотивам шрифта Жоффруа Тори. Материалы: бумага, темпера. Решение черно-белое. Тема задается фразой из двух слов.	Грамотная композиционная организация листа, образно соответствующая выбранной теме; правильное построение отдельных знаков шрифта и качественное их исполнение в материале.
2	Плакат 55 x 75 см на избранную автором тему с использованием сочетания нескольких шрифтов: новой антиквы, жирного гротеска, брускового и итальянского шрифтов. Решение черно-белое или умеренно цветное. Тема задается одним образным словом.	Грамотная композиционная организация листа, образно соответствующая выбранной теме; правильное построение отдельных знаков шрифтов; грамотно найденное соотношение шрифтов, входящих в композицию, и качественное их исполнение в материале.
3	Авторская рукописная книжка-раскладушка с форматом страницы А4, в выбранной автором тематике с использованием пяти изученных древнерусских рукописных шрифтов.	Грамотное владение ширококонечным инструментом. Освоение изученных рукописных шрифтов Древней Руси. Грамотная организация пространства страниц рукописной книги, подчиненная общей

		стилистике книжки.
4	Композиционный плакат 55x75 см на общую тему Петровского гражданского шрифта с сочетанием шрифта и графического рисунка.	Грамотная композиционная организация листа, отвечающая выбранной автором конкретной теме. Верно найденная стилизация иллюстративных рисунков в соответствии со стилистическими особенностями шрифта. Правильное построение отдельных знаков и качественное исполнение шрифта и рисунка в материале.
5	Авторская рукописная книжка книжка-раскладушка с форматом страницы А4, в выбранной автором тематике с использованием десяти изученных западноевропейских рукописных шрифтов.	Грамотное владение ширококонечным инструментом. Освоение изученных рукописных шрифтов античности, средневековья и ренессанса. Грамотная организация пространства страниц рукописной книги, подчиненная общей стилистике книжки.
6	Авторский пиктографический акцидентно-декоративный шрифт, оформленный в знаках высотой 10 см, помещенных на планшетах размером 50 x 50 см. Подаются либо непосредственно оригиналы, исполненные в любой графической технике, или их цифровое воспроизведение. Во втором случае дополнительно на просмотр представляются оригиналы.	Алфавит в составе 28 знаков, объединенный единым смысловым образно-графическим решением, не имеющий прямых аналогов, со сложным композиционным решением отдельных знаков, качественно исполненных в материале.

10.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности), характеризующих этапы формирования компетенций

10.3.1. Условия допуска обучающегося к сдаче (экзамена, зачета и / или защите курсовой работы) и порядок ликвидации академической задолженности

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (принято на заседании Ученого совета 15.03.2016г., протокол № 4)

10.3.2. Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

устная письменная компьютерное тестирование иная*

*Проводится просмотр готовых работ

10.3.3. Особенности проведения (зачета)

Промежуточная аттестация проходит в форме кафедрального просмотра выставки работ студентов, выполненных в течении семестра. Во время обхода студенту задаются вопросы по изученным темам.

Сообщение результатов обучающемуся производится непосредственно после выставления оценок на кафедральном обходе.