

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б.1.В.ДВ.4.2 Основы каллиграфии»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

54.03.01 Дизайн

(код и наименование направления подготовки)

Графический дизайн

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа академического бакалавриата

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2016

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра дизайна

наименование кафедры

протокол № 7 от "01" 02 2018 г.

Заведующий кафедрой

Кафедра дизайна

наименование кафедры

подпись

О.Б. Чепурова

расшифровка подписи

Исполнители:

доцент кафедры дизайна

должность

подпись

Д.М. Туйсина

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

код наименование

личная подпись

расшифровка подписи

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки

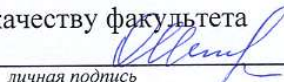

личная подпись

Н.Н. Грицай

расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета

личная подпись

О.Н. Шевченко

расшифровка подписи

№ регистрации 38293

© Туйсина Д.М., 2018
© ОГУ, 2018

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

1. *Иметь* представление об исторических этапах возникновения рукописных шрифтов, истории развития и смены стилей в шрифтовых гарнитурах разных эпох.
2. *Знать* принципы построения рукописных шрифтовых гарнитур, сочетания шрифтовых решений с художественной и технической графикой.
3. *Уметь* использовать и сочетать графическую и конструктивную основу форм букв различных шрифтов при организации плоскости листа.

Задачи:

1. ознакомиться с историческими почерками и овладеть навыками каллиграфии.
2. понимать основные закономерности и принципы построения рукописных шрифтовых гарнитур.
3. использовать графическую и конструктивную основу форм букв при организации плоскости листа.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Б.1.В.ОД.1 Пропедевтика*

Постреквизиты дисциплины: *Отсутствуют*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
<u>Знать:</u> исторические этапы возникновения шрифтов, историю развития и смены стилей разных эпох, нашедших отражение в шрифтовых гарнитурах; рукописные шрифты и современную шрифтовую культуру, применяемые в дизайн-проектировании; принципы сочетания шрифтовых решений с художественной и технической графикой. <u>Уметь:</u> ориентироваться в исторических этапах возникновения шрифтов, в истории развития и смены стилей разных эпох, нашедших отражение в шрифтовых гарнитурах; применять рукописные шрифты в дизайн-проектировании; сочетать шрифтовые решения с художественной и технической графикой. <u>Владеть:</u> информацией об исторических этапах возникновения шрифтов, историей развития и смены стилей разных эпох, нашедших отражение в шрифтовых гарнитурах; рукописными шрифтами, применяемыми в дизайн-проектировании; навыками сочетания шрифтовых решений с художественной и технической графикой.	ОПК-4 способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании
<u>Знать:</u>	ПК-1 способностью владеть

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
приёмы работы с рисунком и цветом, цветовыми композициями в шрифтовых произведениях графического дизайна. Уметь: работать с рисунком и цветом, цветовыми композициями в шрифтовых произведениях графического дизайна Владеть: способностью применять приёмы работы с рисунком и цветом, цветовыми композициями в шрифтовых произведениях графического дизайна	рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, с цветом и цветовыми композициями

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц (468 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов			
	3 семестр	4 семестр	5 семестр	всего
Общая трудоёмкость	144	180	144	468
Контактная работа:	88,5	85,5	36,5	210,5
Лекции (Л)	18	34	18	70
Практические занятия (ПЗ)	68	50	16	134
Консультации	1		1	2
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий	1	1	1	3
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,5	0,5	0,5	1,5
Самостоятельная работа: - выполнение курсовой работы (КР); - выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); - подготовка к экзамену; - подготовка к дифференцированному зачету.	55,5 +	94,5 +	107,5 +	257,5
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	экзамен	диф. зач.	экзамен	

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
Исторические этапы развития латинского шрифта. Рукописный шрифт						
1	Введение. Знакомство с особенностями и задачами курса. Материалы и орудия письма	6	2	2	-	2
2	Особенности рукописного шрифта как одного из элементов изобразительного искусства	12	2	6	-	4
3	Изучение рукописных шрифтов в исторической последовательности с аналитическим исследованием каждого вида латинского	126	14	60	-	52

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
	шрифта					
	Итого:	144	18	68		58

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
Рукописный шрифт в типографике						
1	Введение	5	2	1	-	2
2	Шрифт как один из элементов в композиции плаката, книги, рекламной документации, в визуальных коммуникациях, в комплексном решении фирменного стиля	5	2	1	-	2
3	Основные закономерности построения рукописного шрифта	14	4	4	-	6
4	Принципы классификации рукописного шрифта	20	4	4	-	12
5	Инструменты рукописного шрифта	8	2	2	-	4
6	Функция и форма. Элементы страницы. Комплект знаков. Форма и контрформа.	20	4	10	-	6
7	Различимость и удобочитаемость рукописного шрифта	20	4	8	-	8
8	Геометрическое, оптическое и органическое. Размеры рукописного шрифта.	22	4	6	-	12
9	Текст как объект. Компоновка текста и организация ритма в шрифтовых композициях.	38	4	10	-	24
10	Рукописный шрифт и изображение.	28	4	4	-	20
	Итого:	180	34	50	-	96

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
Рукописные шрифты в печатной продукции						
1	Рукописные шрифты в книжных изданиях.	56	12	4	-	40
2	Эстетика рукописного шрифта. Использованиерукописных шрифтов в полиграфических изданиях	88	6	12	-	70
	Итого:	144	18	16	-	110
	Всего:	468	70	134	-	264

4.2 Содержание разделов дисциплины

3 семестр Исторические этапы развития латинского шрифта. Рукописный шрифт
 №1 Введение. Знакомство с особенностями и задачами курса. Материалы и орудия письма
Содержание раздела:

Особенности и задачи курса.

Знакомство с материалами и орудиями письма.

Общие сведения о шрифтах. Основные понятия, названия в шрифтах.

№2 Особенности рукописного шрифта как одного из элементов изобразительного искусства

Содержание раздела:

Знакомство с особенностями рукописных шрифтов. История развития письменности.

Функциональное значение, характерные особенности шрифта и его индивидуальность в каждом написании.

№3 Изучение рукописных шрифтов в исторической последовательности с аналитическим исследованием каждого вида латинского шрифта

Содержание раздела:

Краткий исторический очерк развития письма и почерков.

Египетское письмо. Шумерское письмо. Пиктограммы. Идеограммы.

Письмо древних греков и финикийцев. Первые алфавиты.

Характерные особенности развития латинского письма: римского капитального, каролингского минускула, готического и т.д.

4 семестр Рукописный шрифт в типографике

№1 Введение

Содержание раздела:

Общие положения, место рукописного шрифта в типографике.

Отличие рукописных шрифтов от наборных и основные понятия терминов.

№2 Шрифт как один из элементов в композиции плаката, книги, рекламной документации, в визуальных коммуникациях, в комплексном решении фирменного стиля

Содержание раздела:

Основные понятия и термины: буква, шрифт литера.

Использование шрифта в различных объектах дизайна: плакат, книга, рекламная документация, визуальные коммуникации, фирменный стиль.

№3 Основные закономерности построения рукописного шрифта

Содержание раздела:

Элементы буквы. Анатомия.

№4 Принципы классификации рукописного шрифта

Содержание раздела:

Историческая классификация шрифтов.

Классификация шрифтов по назначению: текстовые, акцидентные, декоративные (титульные, инициалы). Другие принципы классификации шрифтов в мире и системы, используемые в России.

№5 Инструменты рукописного шрифта

Содержание раздела:

Влияние письменности от способа набора.

№6 Функция и форма. Элементы страницы. Комплект знаков. Форма и контрформа.

Содержание раздела:

Зримая форма слова, нерасторжимость функции и формообразования.

Согласие набора и строк. Влияние инструмента на форму литер. Характер, насыщенность, пропорции.

№7 Различимость и удобочитаемость рукописного шрифта

Содержание раздела:

Понятия о различимости и удобочитаемости.

№8 Геометрическое, оптическое и органическое. Размеры рукописного шрифта.

Содержание раздела:

Зрительное и эстетическое восприятие текста. Понятие о кегле.

№9 Текст как объект. Компонировка текста и организация ритма в шрифтовых композициях.

Анализ стилей

Содержание раздела:

Возможности ритмизации в публикации. Незапланированные эффекты. Шрифт и формат издания. Искусство визуальных сообщений.

Динамика чтения и зоны внимания в формате.

№10 Рукописный шрифт и изображение

Содержание раздела:

Цвет в рукописном шрифте и изображении. Соотношение шрифта, полосы набора и изображения в разворотах публикации.

5 семестр Рукописные шрифты в печатной продукции

№1 Рукописные шрифты в книжных изданиях

Содержание раздела:

Рукописный шрифт в книгах. Шрифт и его назначение. Зарождение русского гражданского шрифта и развитие типографского дела в России.

№2 Эстетика рукописного шрифта. Использование рукописных шрифтов в полиграфических изданиях

Содержание раздела:

Рукописный шрифт как один из элементов в композиции комплексного решения полиграфического изделия. Принципы выбора шрифта.

Современные тенденции развития шрифтов.

4.3 Примерные практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
3 семестр			
1	1, 2	Освоение инструментов (двойной карандаш, плоское перо). Основы каллиграфии. Серия упражнений знакомства с пером (двойным карандашом) – каллиграфические узоры	6
3	3	Копирование греческого уставного шрифта – родоначальника шрифтовых гарнитур	2
3	3	Копирование латинских шрифтов: с засечками и без засечек	4
4	3	Копирование римских каллиграфических шрифтов: квадрата, рустика, унциал и полуунциал	4
5	3	Копирование каролингского минускула, являющегося прообразом современных строчных шрифтов	4
5	3	Художественно-графический анализ гуманистического минускула, или «курсива эпохи Возрождения»	4
6	3	Семейство готических шрифтов: художественно-графический анализ этого стиля письма. Копирование текстуры, фразатуры, рогунды, Швабахера или швабского письма	32
4 семестр			
1	1, 2	Изучение элементов буквы. Акцент отдельных элементов букв	2
1	3	Графическая и конструктивная основа формы буквы. Группировка букв по сходным элементам	2
2	3, 4	Построение букв с различными контрастными	6

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
		характеристиками между основными и соединительными штрихами. Ритм и динамика (возможно на примере шрифта колонны Траяна).	
2	5	Техника письма: Понимание различия и зависимости шрифта от техники письма	2
3	6	Форма и функция: Понятие зависимости формы знака от его функции	2
3	6	Различие рукописных шрифтов по характеру	2
3	6	Пропорции знаков	2
4	6	Видоизменения рукописных шрифтов	4
5	7	Интерлиньяж	2
5	7	Понятие выключки: Изучение влияния выключки на удобочитаемость при разной ширине шрифтовой полосы или колонок	6
6	8	Межбуквенные просветы: Исследование влияния оптического и геометрического межбуквенного пробела на цельность и удобочитаемость слова, предложения, текста.	4
6	9	Шрифт и образ	6
7	9	Орнаментальные композиции из рукописного шрифта	6
8	10	Шрифт и изображение. Цветовые композиции с рукописными шрифтами	4
5 семестр			
1	1	Основные элементы букв и дополнительные	1
1	1	Книжный разворот с рукописным шрифтом	1
2	1	Книжный разворот с рукописным шрифтом и изображением. Найти наиболее гармоничное сочетание	2
2	2	Книжный разворот с рукописным шрифтом. Выбрать один из шрифтов как элемент в композиционном решении полиграфического изделия. Обосновать принцип выбора шрифта	2
3	2	Разворот полиграфической продукции (журнал или каталог) с рукописным шрифтом	2
4	2	Текстовая композиция из нескольких рукописных шрифтовых шрифтов. Изменение заглавных букв и слов согласно заданному смысловому значению.	2
4	2	Разработать шрифтовое полиграфическое произведение на предмет организации печатающих и пробельных элементов форм и фотоформ. Поиск организации двух начал: формы и содержания	2
5	2	Создание шрифтового образа, заключённого в букву или слово	2
6	2	Произвести выбор шрифтового оформления для предложенного печатного издания.	2
		Итого:	134

4.4 Курсовая работа (3, 4, 5 семестры) - примерные темы курсовых работ

3 семестр

Курсовая работа: Шрифтовая графика к литературному произведению

Выполняется историческим или современным (рисованным) шрифтом. Проводится анализ построения выбранного шрифта.

Цель: уметь различать в тексте смысловые оттенки и делать акцентировку некоторых слов. Организация ритмического строя в слове. Композиция строя в надписи.

Задание строится на основе организации плоскости, где необходимо вводить шрифт и изобразительные элементы с учётом пятна, абриса, плоскости, динамики, графического характера, смысла произведения (цитаты). Студент должен уметь определить характер изображения, учитывая при этом особенности восприятия композиционных элементов. Определить составные части композиции, их пропорциональное соотношение и взаиморасположение.

Выбрать оптимальные средства, с помощью которых можно добиться максимальной функциональности изображения. Определить технику исполнения, колористическое и компоновочное решение. Провести анализ результата в работе.

Материалы: формат планшета 700 x 500 мм (или 2 формата А3 на усмотрение преподавателя), гуашь, цвет, тушь, графика, чертёжные инструменты, акварель, коллаж, имитация фактур и т.д.

Электронный макет выполненных материалов.

4 семестр

Курсовая работа: Шрифтовой плакат

Предлагается выбрать цитату (тема цитаты определяется преподавателем) и создать шрифтовую композицию с контрастными между собой шрифтами.

Задача создать шрифтовую композицию, где организация плоскости является главным элементом.

Цель задания: закрепление практических навыков в шрифтовом плакате.

Материалы: планшет 700 x 500 мм (распечатка); возможно добавление коллажа и графических элементов (тушь, гуашь, применение цветографики (цвета и графики), кисть, перья) на плакат.

Электронный макет выполненных материалов.

5 семестр

Курсовая работа: Рукописный шрифт в полиграфической продукции

Цель: Дизайн и вёрстка брошюры объёмом в 16 страниц, выполненной в стилевом единстве, наглядно выражающем образное решение публикации. Поиск и подбор рукописного шрифта и иллюстраций. Нахождение гармоничных соотношений между ними.

Работа должна состоять из основных компонентов: текста и изображений (полноцветных фото, иллюстраций). Поля произвольные. Гарнитура и кегль по выбору. Выключка по формату.

Методические задачи: отражение в публикации характерных особенностей текста; освоение методики разработки элементов группы взаимосвязанных объектов дизайн-графики; ознакомление с понятиями: единство стиля; решение задачи целостности композиции каждого элемента публикации, единство формы и содержания.

Состав публикации: обложка; авантитул, титул, оборот титула, спусковая страница, система рубрикации, навигации (колонтитулы, колонцифры); концевая заставка, выходные сведения.

Графическая часть: 16 страниц плюс 4 страницы обложки; формат 60x90/16 (140x200 мм после обрезки); фотобумага 100 гр/кв.см. двусторонняя матовая. Для обложки плотность бумаги не меньше 160 гр/кв.см. Текст: наборная книжная текстовая гарнитура, на обложке – акцидентная. Текст набирается в программе Word или сканируется с распознаванием. Изображение фото или рисунки сканируются и обрабатываются в программе AdobePhotoshop; графика может выполняться в векторных редакторах CorelDraw или AdobeIllustrator. Сборка проводится в программе InDesign.

Распечатка на цветных принтерах.

Электронный макет выполненных материалов вёрстки и упражнений.

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1) *Абленин, Ф. М. Приобретение и развитие навыков рукописного письма. Латинский шрифт [Текст] : учеб.пособие для вузов / Ф. М. Абленин, И. А. Кравченко, О. Б. Чепурова. - Оренбург : Оренбург.кн. изд-во, 2008. - 184 с. : ил. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 111-112. - Прил.: с. 114-183. - ISBN 978-5-88788-160-7. дф-103*

2) Королькова, А. Живая типографика [Текст] / А. Королькова. - М. : IndexMarket, 2007, 2008. - 224 с. - Библиогр.: с. 206-207. - Указ. имен: с. 214-215. - Алф. указ.: с. 216-219. - ISBN 978-9901107-1-7. дф-10

5.2 Дополнительная литература

1) Феличи, Д. Типографика: шрифт, верстка, дизайн = *The Complete Manual of Typography* [Текст] : пер. с англ. / Д. Феличи. - СПб. : БВХ-Петербург, 2008. - 470 с. : ил. - Парал. тит. л. англ. . - Предм. указ.: с. 459. - ISBN 0-321-12730-7. - ISBN 978-5-94157-345-5. дф-4

2) Кравченко, И. А. Развитие и приобретение навыков рукописного шрифта [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. А. Кравченко, Ф. М. Абленин, О. Б. Чепурова. - Оренбург : ОГУ, 2003. - 256 с. - ISBN 5-7410-0604-3. дф-3

3) Кудрявцев, А. Шрифт. История. Теория. Практика [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. Кудрявцев; под ред. Н. В. Нестеревой. - М. : [Б. и.], 2003. - 248 с. : ил. - ISBN 5-901617-07-X. дф-10

4) Водчиц, С. С. Эстетика пропорций в дизайне. Система книжных пропорций [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. С. Водчиц. - М. : Техносфера, 2005. - 416 с. - (Мир дизайна). - Библиогр.: с. 411. - ISBN 5-94836-056-3. дф-3

5) Раменский, В. А. Основы шрифтовой графики [Текст] : конспективные и хрестоматийные материалы, программа по дисциплине "Основы шрифтовой графики" / В. А. Раменский. - Барнаул : Изд-во Алт. гос. ун-та, 2000. - 22 с. : ил. + Прил.: Практические задания (1 отд. кн.). дф-5

6) Кричевский, В. Типографика в терминах и образах [Текст] : в 2 т. / В. Кричевский. - М. : Слово, 2000. - 144 с. - ISBN 5-85058-237-8. дф-2

7) Кауч, М. Творческая каллиграфия [Текст] : искусство красивого письма / М. Кауч. - Минск : Белфакс, 1998. - 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 126-127. - ISBN 0-7651-9624-7. дф-2

5.3 Периодические издания

Журналы:

- Полиграфия : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2012–2016
- КомпьюАрт : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2012–2016
- PUBLISH/ Паблиш = Паблиш : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2012–2016
- Как : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2012–2016

5.4 Интернет-ресурсы

Российская государственная библиотека: электронная библиотека / Доступ к ресурсу: <http://elibrary.rsl.ru/>

Adobe. Режим доступа: www.adobe.com

David Carson. Режим доступа: www.wysiwyg.de/carson/index.html

Студия Emigre. Режим доступа: www.emigre.com

FontNet. Режим доступа: www.type.co.uk

Фирма FontShop. Режим доступа: www.fontshop.de

Luc(as) de Groot. Режим доступа: www.is.in-berlin.de/~luc

Max Kisman. Режим доступа: www.vpro.nl/www/arteria/maxk/maxk-home.html

Phil's Fonts. Режим доступа: www.philsfonts.com

он-лайн курсы:

«EdX» (Caligrafía y paleografía: espacios históricos para su estudio y práctica) [Электронный ресурс]: онлайн-курс на платформе <https://www.edx.org> / режим доступа: <https://www.edx.org/course/caligrafia-y-paleografia-espacios-historicos-para-su-estudio-y-practica-0/>

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий

1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
3. Пакет инструментальных средств для разработки издательских проектов и подготовки к печати полиграфической продукции Adobe Creative Suite 3 Design Standard Russian version Win включает: Adobe Photoshop CS3; Adobe Illustrator CS3; Adobe InDesign CS3; Adobe Acrobat 8 Professional.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения лекционных занятий необходимо: ноутбук, мультимедиа проектор, проекционный экран.

Для проведения практических занятий дисциплины необходима лекционная аудитория, оборудованная доской, столами с горизонтальной ровной поверхностью (для выполнения графических заданий), стульями, персональные компьютеры, с мощностью процессора Intel Pentium Core Duo, жестким диском объемом 500 Гб, оперативной памятью 4 Гб, операционной системой Windows 7; мониторы TFT с размером экрана 21 дюйм.

К рабочей программе прилагаются:

- Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине – экзаменационные билеты, вопросы к дифференцированному зачету;
- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

1) Кравченко, И. А. Классификация и терминология письма [Текст] : метод. указания по дисциплине "Шрифт" / И. А. Кравченко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. дизайна. - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2009. - 17 с дф-24

2) Туйсина, Д. М. Типографика [Электронный ресурс] : методические указания для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн / Д. М. Туйсина, Е. В. Ромашова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 3.92 Mb). - Оренбург : ОГУ, 2016. - Загл. с тит. экрана. - Adobe Acrobat Reader 5.0