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 академическогобакалавриата

Квалификация
Бакалавр

Форма обучения
Очная

Год набора 2017

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра дизайна
наименование кафедры

протокол № 7 от "05" 02 2017 г.

Заведующий кафедрой
Кафедра дизайна _____ О.Б. Чепурова
наименование кафедры *подпись* *расшифровка подписи*

Исполнители:
старший преподаватель кафедры дизайна _____ Д.М. Туйсина
должность *подпись* *расшифровка подписи*

_____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

СОГЛАСОВАНО:
Председатель методической комиссии по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн _____ О.Б. Чепурова
код наименование *личная подпись* *расшифровка подписи*

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки
_____ Н.Н. Грицай
личная подпись *расшифровка подписи*

Уполномоченный по качеству факультета
_____ О.Н. Шевченко
личная подпись *расшифровка подписи*

№ регистрации 38293

© Туйсина Д.М., 2017
© ОГУ, 2017

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
Знать: 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. **Уметь:** 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. **Владеть:** 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
Знать: приёмы работы с рисунком и цветом, цветовыми композициями в шрифтовых произведениях графического дизайна.	ПК-1 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
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	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 шрифта	126	14	60	-	52
	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. Использование рукописных 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. Компоновка 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, фрактуры, ротунды, 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 характеристиками между основными и соединительными штрихами. Ритм и динамика (возможно на примере шрифта колонны Траяна).	6
2	5	Техника письма: Понимание различия и зависимости шрифта от техники письма	2

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
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 х 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 х 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 60х90/16 (140х200 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. Живаятипографика [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 = TheCompleteManualofTypography [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», 2012–2017
– КомпьюАрт : журнал. - М. :Агенство «Роспечать», 2012–2017
– PUBLISH/ Паблиш = Паблиш : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2012–2017
– Как : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2012–2017

5.4 Интернет-ресурсы

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

Adobe. Режим доступа: www.adobe.com

DavidCarson. 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. Режимдоступа: www.is.in-berlin.de/~luc

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

Phil'sFonts. Режим доступа: www.philsfonts.com

он-лайнкурсы:

«EdX» (Caligrafíaypaleografía: espacioshistóricosparasuestudioypráctica)[Электронныйресурс]: онлайн-курснаплатформеhttps://www.edx.org / режимдоступа: 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. ОперационнаясистемаMicrosoftWindows
2. ПакетнастольныхприложенийMicrosoftOffice (Word, Excel, PowerPoint)
3. Пакетинструментальныхсредствдляразработкииздательскихпроектовиподготовкикпечатиполиграфической продукцииAdobeCreativeSuite 3 DesignStandardRussianversionWin включает: AdobePhotoshopCS3; AdobeIllustratorCS3; AdobeInDesignCS3; AdobeAcrobat 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 IntelPentiumCoreDuo, жестким диском объемом 500Гб, оперативной памятью 4Гб, 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. -AdobeAcrobatReader 5.0