

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ващенко Андрей Александрович

Должность: Ректор

Дата подписания: 06.06.2024 15:06:17

Уникальный программный ключ:

51187754f94e37d00c9236cc9eaf21a22f0a3b731acd32879ec947ce3c66589d

Автономная некоммерческая организация высшего образования

«Волгоградский институт бизнеса»

Утверждаю

Проректор по учебной работе и
управлению качеством

_____ Л.В. Шамрай-Курбатова

«27» мая 2024г.

Рабочая программа учебной дисциплины

Шрифт и шрифтовая композиция

(Наименование дисциплины)

54.03.01 Дизайн

(Направление подготовки / Профиль)

Бакалавр

(Квалификация)

**Кафедра
разработчик**

**Естественных наук и профессиональных
коммуникаций**

Год набора

2024

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины «Шрифт и шрифтовая композиция»: ознакомление студентов с художественно-композиционными основами визуальной шрифтовой культуры в области графического дизайна; формирование начальных профессиональных компетенций в области дизайнерской деятельности.

Задачи:

- изучение базовых терминов, понятий и исторических этапов становления шрифта;
- ознакомление с творчеством ведущих мастеров построения шрифта, таких как Ю.Гордон, Э.Шпикерман и др.
- освещение основных принципов и методов построения структуры буквы;
- обретение практических навыков и умений построения шрифта на основе модульной сетки;
- освоение знаний в области классификации шрифтов;
- выработка навыков и умений грамотного использования шрифта в композиционно-колористических решениях полиграфической продукции;
- изучение основных тенденций и коммуникативных, этических, др. проблем в сфере шрифтовой композиции, перспектив их развития и решения;
- овладение основами создания серий тематических шрифтовых композиций;
- воспитание чувства культуры подачи графических работ и самопрезентации.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

2.1. Дисциплина «Шрифт и шрифтовая композиция» относится к обязательной части образовательной программы Б1., является одной из специальных дисциплин в процессе обучения в области дизайна в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».

2.2. Дисциплина опирается на знания, формируемые такими вводными профильными курсами, как «Пропедевтика. Основы композиции», «Компьютерная графика и черчение», «Проектная графика» и др. Для освоения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

- **знать** основы композиции, компоновки и колористики;
- **уметь** создавать тематические графические композиции;
- **владеть** основами рисунка, черчения, коллажной техники и др.

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Дизайнерское проектирование», «Техника графики», «Макетирование и моделирование», «Муляжирование. Костюмографика»; проектные и преддипломная практики, дипломное проектирование.

Дисциплина включает в себя несколько разделов, логически и содержательно-методически взаимосвязанных с такими дисциплинами ОП, как «Основы производственного мастерства», «Компьютерная графика и черчение», «Проектная графика», дизайн-проектирование и другие, которые преподаются параллельно.

В структуру ОПОП дисциплина встраивается последовательно, с учетом преемственности содержания и непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн». Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
-------------	------------------------	---------------------

<p>ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)</p>	<p>ОПК-3.1. Выполняет эскизы в проектной графике.</p>	<p>Знания: основных принципов, методов и приемов создания гармоничных композиций; Умения: представлять замысел проекта художественно-графическими и макетными средствами Навыки: создания плоскостных и объемных объектов дизайна</p>
<p>ПК-2. Способен участвовать в концептуальной и художественной разработке, оформлении дизайн-проекта с учетом применения передовых технологий в дизайне</p>	<p>ПК-2.1. Разрабатывает художественную концепцию дизайн-проекта.</p>	<p>Знает основы формирования композиции Умеет применять принципы работы проектных задач. Владеет навыками создания дизайн-концепции.</p>

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов

в том числе, лекции 16 часов, практич. зан. 96 часа, самост. раб. 104 час. Форма отчетности:

зачет в 2 семестре, диф.зачет в 1,5 семестре

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества академических часов

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				СРО	Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
			Контактная работа преподавателя с обучающимися			СРО		
			Лек-ции	Практи-ческие занятия	Лабора-торные занятия			
1	РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ в 1 и 2, 5 СЕМЕСТРЕ							
2	Модуль 1. Основы шрифтовой композиции							
3	Тема 1.1. Буква как основной элемент шрифтовой композиции Создание презентации №1 «Цвет в шрифтовом оформлении»	1	4	8	-	10	проверка презентации и выполненного задания №1	
4	Тема 1.2. Проектно-творческое задание №1 «Шрифтовой коллаж»	1	4	2	-	10		
5	Модуль 2 Образные и выразительные средства ручной графики							
6	Тема 2.1. Рукописный шрифт. Основные принципы создания. Создание презентации №2 «Каллиграфия в графическом дизайне»	1	2	8	-	10	проверка выполненного задания №2 «Ритм» и презентации	
7	Тема 2.2. Проектно-творческое задание №2 «Ритм»	1	2	2	-	10		
8	Модуль 3 Композиционная система неформальных шрифтовых контрастов							
9	Тема 3.1. Композиционные контрасты в графическом дизайне. Проектно-творческое задание №3 «Шрифтовая композиция» Создание презентации «Образность шрифтовых форм»	1	2	6	-	10	проверка выполненных презентации и задания №3 «Шрифтовая композиция»	
10	Тема 3.2. Презентация № 4 «Шрифт как средство коммуникации»	1	2	6	-	10		

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)				СРО	Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Контактная работа преподавателя с обучающимися					
11	Итого по первому семестру:		16	32	-	60	Диф. зачет	
12	Модуль 4. История возникновения и становления шрифта							
13	Тема 4.1. Введение. Истории возникновения шрифта.	2	-	2	-	-	проверка выполненного задания №4 «Городская каллиграфия»	
14	Тема 4.2. Ведущие мастера построения шрифта. Ю.Гордон, Э.Шпикерман и др.	2	-	2	-	-		
	Тема 4.3. Проектно-творческое задание №4 «Городская каллиграфия»	2	-	2	-	20		
15	Модуль 5. Основные принципы построения и классификации шрифтов							
16	Тема 5.1. Основные понятия и термины в шрифте. Классификация шрифтов.	2	-	2	-	-	проверка выполненного задания №5 «Графема»	
17	Тема 5.2. Основные принципы построения шрифта. Графема буквы.	2	-	2	-	-		
18	Тема 5.3. Роль сетки в построении шрифта и шрифтовой композиции.	2	-	2	-	-		
19	Тема 5.4. Проектно-творческое задание №5 «Графема»	2	-	4	-	-		
20	Модуль 6. Виды шрифтовой композиции.							
21	Тема 6.1. Основные виды шрифтовой композиции и их классификация.	2	-	2	-	-	проверка выполненного задания №6 «Шрифтовой плакат»	
22	Тема 6.2. Приемы и техники шрифтовой композиции	2	-	2	-	-		
23	Тема 6.3. Проектно-творческое задание №6 «Шрифтовой плакат»	2	-	12	-	20		
24	Итого по второму семестру:		-	32	-	40	зачет	
25	Модуль 7. Шрифт как компонент дизайн-проекта							
26	Тема 7.1. Проектно-творческое задание №7	5	-	10	-	2	проверка выполненного задания №7,8,9	
27	Тема 7.2. Проектно-творческое задание №8	5	-	10	-	-		
28	Тема 7.3. Проектно-творческое задание №9	5	-	12	-	2		
29	Итого по пятому семестру:		-	32	-	4	Диф. зачет	
30	ВСЕГО часов по ДИСЦИПЛИНЕ:		16	96	-	104		

4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Семестр	Название раздела, темы	Самостоятельная работа обучающихся			Оценочное средство	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
		Вид самостоятельной работы	Сроки выполнения (недели)	Затраты времени (час.)		
1	Модуль 1. Основы шрифтовой композиции					наглядные материалы и лучшие работы, литература из списка раздела VII. «Учебно-методическое обеспечение дисциплины», интернет ресурсы
1	Тема 1.1. Создание презентации №1 «Цвет в шрифтовом оформлении»	создание презентации	Текущая неделя	10	проверка презентации и выполненного задания №1	
1	Тема 1.2. Проектно-творческое задание №1 «Шрифтовой коллаж»	создание эскизов и чистового макета	Текущая неделя	10		
1	Модуль 2. Образные и выразительные средства ручной графики					
1	Тема 2.1. Создание презентации №2 «Каллиграфия в графическом дизайне»	создание презентации	Текущая неделя	10	проверка выполненного задания №2 «Ритм» и презентации	
1	Тема 2.2. Проектно-творческое задание №2 «Ритм»	создание эскизов и чистового макета	Текущая неделя	10		
1	Модуль 3. Композиционная система неформальных шрифтовых контрастов					
1	Тема 3.1. Проектно-творческое задание №3 «Шрифтовая композиция». Создание презентации №3 «Образность шрифтовых форм»	создание эскизов и чистового макета, создание презентации	Текущая неделя	10	проверка выполненных презентации и задания №3 «Шрифтовая композиция»	
1	Тема 3.2. Презентация №4 «Шрифт как средство коммуникации»	создание презентации	Текущая неделя	10		
1	Итого по первому семестру:			60		
2	Модуль 4. История возникновения и становления шрифта					
2	Тема 4.3. Проектно-творческое задание №4 «Городская каллиграфия»	создание эскизов и чистового макета	Текущая неделя	20	проверка выполненного задания №4 «Городская каллиграфия»	
Модуль 5. Основные принципы построения и классификации шрифтов						
2	Модуль 6. Виды шрифтовой композиции.					
2	Тема 6.3. Проектно-творческое задание №6 «Шрифтовой плакат»	создание эскизов и чистового макета	Текущая неделя	20	проверка выполненного задания №6 «Шрифтовой плакат»	
2	Итого по второму семестру:			40		

5	Модуль 7. Шрифт как компонент дизайн-проекта		
5	Тема 7.1. Проектно-творческое задание №7	2	проверка выполненного задания №7,8,9
5	Тема 7.3. Проектно-творческое задание №9	2	
5	Итого по пятому семестру:		4
Общая трудоемкость самостоятельной работы по дисциплине (час)		104	
Бюджет времени самостоятельной работы, предусмотренный учебным планом для данной дисциплины (час)		104	

4.3 Содержание учебного материала

Модуль 1. Основы шрифтовой композиции

Тема 1.1. Буква как основной элемент шрифтовой композиции. Создание презентации №1 «Цвет в шрифтовом оформлении»

Шрифтовая композиция, основные термины и понятия. Роль буквы при создании шрифтовой композиции. Контраст. Принципы создания гармоничного контраста в шрифте.

Раскрыть тему презентации о цвете в шрифтовом оформлении, учитывая эмоциональное и художественное впечатление от его включения.

Тема 1.2. Проектно-творческое задание №1 «Шрифтовой коллаж».

Создание серии шрифтовых композиций на основе метода коллажирования с использованием графических редакторов Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

Модуль 2. Образные и выразительные средства ручной графики

Тема 2.1. Рукописный шрифт. Основные принципы создания. Создание презентации №2 «Каллиграфия в графическом дизайне»

История появления ручной графики, ее виды и основы создания.

Раскрыть тему презентации по теме каллиграфии в графическом дизайне, основываясь на работах известных дизайнеров шрифтов.

Тема 2.2. Проектно-творческое задание №2 «Ритм»

Создание серии ритмичных шрифтовых композиций на основе ручной графики с использованием графических редакторов Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

Модуль 3. Композиционная система неформальных шрифтовых контрастов

Тема 3.1. Композиционные контрасты в графическом дизайне. Проектно-творческое задание №3 «Шрифтовая композиция». Создание презентации «Образность шрифтовых форм».

Контраст. Принципы создания гармоничного контраста в шрифте. Десять основных композиционных контрастов. Создание серии шрифтовых композиций модульного типа на основе знания композиционных и графических контрастов.

Раскрыть тему презентации об образности шрифтовых форм.

Тема 3.2. Презентация №4 «Шрифт как средство коммуникации»

Раскрыть тему презентации о шрифте как об одном из древнейших средств массовой коммуникации, служащем для передачи устной речи и выполняющем коммуникативную и когнитивную функции. Затронуть понятие шрифта как вида графического искусства, способного создавать зримые образы.

Модуль 4. История возникновения и становления шрифта

Тема 4.1. Введение. Истории возникновения шрифта.

Теоретические основы шрифтовой графики. Правила и приемы воспроизведения шрифтов и надписей. Современные алфавиты как результат развития письменности на протяжении тысячелетий. Исторические этапы становления шрифта. Алфавит как основа наиболее совершенной системы письменности - фонетического письма. Примеры искусственно созданных алфавитов. Их функции. Взаимосвязь формы буквенных знаков с технологией их воспроизведения, инструментами и материалами, с помощью которых делалась надпись. Латинские шрифты на классической основе, антиквы. Готическое письмо как почерк системы феодализма. Происхождение древнеславянского письма. Влияние книгопечатания на развитие шрифта.

Тема 4.2. Ведущие мастера построения шрифта. Ю.Гордон, Э.Шпикерман и др.

Наиболее известные авторы, художники и типографы, работавшие со шрифтами со времен изобретения книгопечатания до наших дней.

Тема 4.3. Проектно-творческое задание №4 «Городская каллиграфия».

Создание серии работ, основанных на авторских фотографиях шрифтовых композиций в городской среде, с использованием графических редакторов Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

Модуль 5. Основные принципы построения и классификации шрифтов

Тема 5.1. Основные понятия и термины в шрифте. Классификация шрифтов.

Письмо и шрифт. Общее и особенное. Маюскульный и минускульный шрифты. Прописные и строчные буквы. Основные группы шрифтов: умеренно-контрастные, контрастные, мало-контрастные, брусковые, рубленые. Трекинг, кернинг, интерлиньяж.

Тема 5.2. Основные принципы построения шрифта. Графема буквы.

Элементы буквы. Чередование штрихов в букве. Вертикальные, горизонтальные и наклонные прямые штрихи. Соединительные штрихи. Дуги и окружности. Выносные элементы. Внутрибуквенный просвет. Оптическое поле. Межбуквенный просвет. Засечки. Диакретические знаки. Геометрическая основа для построения начертаний букв. Построение начертания отдельных элементов буквы. Две группы книжных шрифтов в зависимости от построения - антиквенная и медиевальная.

Тема 5.3. Роль сетки в построении шрифта и шрифтовой композиции.

Метод модульной сетки при построении буквы. Модуль как единица измерения ширины основного штриха буквы.

Тема 5.4. Проектно-творческое задание №5 «Графема»

На основе полученных знаний создать графему с учетом всех правил и принципов ее построения, используя ручную графику.

Модуль 6. Виды шрифтовой композиции.

Тема 6.1. Основные виды шрифтовой композиции и их классификация

Два вида композиций: шрифтовая (шрифт вступает во взаимодействие с незапечатанным пространством или цветным фоном) и шрифтовая изобразительная, включающая шрифтовую графическую, шрифтовую орнаментальную, шрифтовую изобразительную и шрифтовую фотографическую.

Тема 6.2. Приемы и техники шрифтовой композиции.

Разнообразие приемов и техник при создании шрифтовых композиций (линогравюра, гравюра, оттиск и др.).

Тема 6.3. Проектно-творческое задание №6 «Шрифтовой плакат».

Создать шрифтовой плакат на основе ранее изученных техник, используя графические редакторы Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

Модуль 7. Шрифт как компонент дизайн-проекта.

Раздел рассматривает встроенность шрифта в дизайн среду, коммуникацию с другими элементами дизайн-пространства и влияние на них. Три проектно-творческих задания раскрывают суть данного раздела.

4.4. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

Не предусмотрены

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебный процесс базируется на концепции компетентностного обучения, ориентированного на формирование профессиональных компетенций в области шрифта и шрифтовой композиции. Для закрепления получаемых теоретических знаний студенты выполняют индивидуальные творческие практические задания. В процессе преподавания дисциплины «Шрифт и шрифтовая композиция» при проведении таких видов учебной работы, как практические занятия и консультации, применяется сочетание традиционных и активных образовательных технологий, направленных на достижения максимально эффективного результата при овладении знаниями. В качестве наглядного визуального ряда при проведении практических занятий также применяется видео демонстрация (аналогового материала и готовых работ студентов), используются демонстрационные материалы в виде книг, журналов, плоскостных и объемных студенческих работ.

В процессе проведения практических занятий используются следующие образовательные технологии:

- модульная технология построения материала;
- процедурные технологии: индивидуализация обучения (в процессе индивидуальных консультаций, освоения практического материала и выполнения макетно-графических работ);
- мультимедийные презентации в ходе проведения практических занятий и лекций, интерактивная лекция с применением видео- и аудиоматериалов;
- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций, обучающихся;
- творческая консультация на практических занятиях
- технология управляемого самостоятельного обучения и др.

Предусматривается также посещение мастер-классов, тематических выставок и форумов по проблемам дизайна и архитектуры, а также встречи со специалистами.

VI. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Полный комплект контрольно-оценочных материалов к рабочей программе дисциплины оформлен и приведен в Приложении «Фонд оценочных средств».

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература:

1. Герцева, А. Г. Основы формальной композиции : учебно-методическое пособие / А. Г. Герцева. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2023. — 38 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/131165.html>
2. Моисеева, Т. Н. Основы графической композиции в курсе пропедевтики. Первоэлементы композиции : учебное пособие / Т. Н. Моисеева. — Омск : Омский государственный технический университет, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-8149-3199-3. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/124856.html>
3. 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 // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/86459.html>
4. Черданцева, А. А. Основы производственного мастерства: технологическое мастерство дизайнера : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль подготовки «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. А. Черданцева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2021. — 135 с. — ISBN 978-5-8154-0611-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/121329.html>
5. Чуйко, Л. В. Шрифт: история развития от древнейших времен до XX века : учебное пособие / Л. В. Чуйко, А. Н. Машанов. — Омск : Омский государственный технический университет, 2021. — 142 с. — ISBN 978-5-8149-3282-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/124897.html>
6. Шрифт : учебное пособие для бакалавров / составители И. Г. Матросова, Е. Ю. Пунтус. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 146 с. — ISBN 978-5-4497-0956-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/103341.html>

7.2. Дополнительная литература

1. Безрукова, Е. А. Шрифтовая графика : учебное пособие / Е. А. Безрукова, Г. Ю. Мхитарян. — Кемерово : КемГИК, 2017. — 130 с. — ISBN 978-5-8154-0407-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/105259> (дата обращения: 26.05.2021).

7.3. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

- Фабрика шрифтов - www.fontfabric.com
- Российский сайт, посвященный дизайну - <http://sreda.boom.ru>

7.4. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий

1. Справочно-поисковая система «Консультант-плюс» <http://www.consultant.ru>
2. Справочно-поисковая система «Гарант» <http://www.aero.garant.ru>

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Учебно-лабораторное оборудование

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

8.2. Программные средства.

Microsoft Windows, Microsoft Office

8.3. Технические и электронные средства

Для обеспечения дисциплины используется современная техника демонстрации презентаций, мультимедийное оборудование, интерактивные технические средства обучения (интерактивные доски) и компьютерные классы, позволяющие эффективно контролировать (тестирование, промежуточное и итоговое) процесс усвоения материала.

IX. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина «Шрифт и шрифтовая композиция» включает в себя несколько разделов, логически и содержательно-методически взаимосвязанных. Освоение дисциплины направлено на ознакомление студентов с художественно-композиционными основами визуальной шрифтовой культуры в области графического дизайна; формирование начальных профессиональных компетенций в области дизайнерской деятельности. Для успешного освоения дисциплины студент должен посещать лекционные и практические занятия, пользоваться учебной литературой для изучения материала и выполнения практических самостоятельных заданий. Студент в процессе обучения должен освоить учебную программу и приобрести навыки самостоятельной работы для сознательного развития своих творческих способностей и овладения навыками творческой работы. Необходимым условием для успешного выполнения самостоятельной работы является строгое соблюдение учебной дисциплины, четкое планирование своего рабочего времени и отдыха в соответствии с рабочими программами изучаемых в семестре дисциплин, учебным планом и расписанием занятий.

Студенту необходимо изучить основы создания серий тематических шрифтовых композиций; воспитать чувства культуры подачи графических работ и самопрезентации. Проектно-творческие задания представляются в виде плоскостной серии графических и фото-композиций. Качественно-смысловое содержание выполняемых студентом эскизов, моделей проверяется и оценивается на практических занятиях в течение семестра с проставлением текущего рейтинга. Работа на практических занятиях направлена на оптимизацию активной учебной деятельности студентов, а также на выработку навыков самостоятельной проектно-творческой деятельности.

Овладение учебным материалом позволит студентам использовать теоретические знания и практические умения для выработки собственного творческого языка, адаптированного к будущей профессиональной деятельности дизайнера.

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Волгоградский институт бизнеса»

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

«ШРИФТ И ШРИФТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

Направление подготовки

54.03.01 ДИЗАЙН

Направленность (профиль) программы

ДИЗАЙН

Уровень образования

Бакалавриат

Форма обучения - **очная**

**ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ДИСЦИПЛИНОЙ
«ШРИФТ И ШРИФТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ»**

Код компетенции	Формулировка компетенции
1	2
ОПК	ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-3	Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)
ПК	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-2	Способен участвовать в концептуальной и художественной разработке, оформлении дизайн-проекта с учетом применения передовых технологий в дизайне

**ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ШРИФТ И ШРИФТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ»**

№ п/п	Контролируемые разделы дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства
1	Раздел 1. Основы шрифтовой композиции	ОПК-3.1 ПК-2.1	проектно-творческое задания №1, презентации №1
2	Раздел 2. Образные и выразительные средства ручной графики.		проектно-творческое задания №2, презентации №2
3	Раздел 3. Композиционная система неформальных шрифтовых контрастов		проектно-творческое задания №3, презентации №3 и 4, зачет
4	Раздел 4. История возникновения и становления шрифта		проектно-творческое задания №4
5	Раздел 5. Основные принципы построения и классификации шрифтов		проектно-творческое задания №5
6	Раздел 6. Виды шрифтовой композиции		проектно-творческое задания №6, экзамен
7	Раздел 7. Шрифт как компонент дизайн-проекта		проектно-творческое задания №7,8,9

**Комплект контрольно-оценочных материалов
(«Фонд оценочных средств») включает:**

1. комплект проектно-творческих заданий (темы, рекомендации по выполнению и критерии оценки);
2. темы и требования к выполнению презентаций;
3. контрольные вопросы для подготовки к экзамену;

1. КОМПЛЕКТ ПРОЕКТНО-ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

по дисциплине

«ШРИФТ И ШРИФТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

Темы проектно-творческих заданий в 1 семестре

1. «Шрифтовой коллаж»
2. «Ритм»
3. «Шрифтовая композиция»

Темы проектно-творческих заданий в 2 семестре

4. «Городская каллиграфия»
5. «Графема»
6. «Шрифтовой плакат»

Темы проектно-творческих заданий в 5 семестре

7. «Классика. Модернизм. Постмодернизм.»
8. «Шрифтовая анимация»
9. «Шрифтовой плакат»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению задания

Проектно-творческие задания – самостоятельная творческая деятельность студента, в которой он реализует свой личностный потенциал, демонстрирует умение грамотно и ясно выражать свои мысли, идеи средствами художественно-графического моделирования и макетирования.

Выполнение проектно-творческих заданий целесообразно начинать с ясного и четкого определения цели и задач работы, понимания личной позиции автора. Важным является проведение качественного предпроектного анализа, сбор и отбор иллюстративного аналогового материала. Поисковые эскизы должны отразить тему и замысел работы. Необходимо, чтобы работа воспринималась как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. Графический макет не должен содержать ничего лишнего, а все его детали способствовать раскрытию авторской позиции, идеи.

Проектно-творческие задания представляются в виде плоскостной серии графических и фото-композиций. Качественно-смысловое содержание выполняемых студентом эскизов, моделей проверяется и оценивается на практических занятиях в течение семестра с проставлением текущего рейтинга. Работа на практических занятиях направлена на оптимизацию активной учебной деятельности студентов, а также на выработку навыков самостоятельной проектно-творческой деятельности.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАДАНИЯ

Проектно-творческие задания в 1 семестре

Задание №1. «Шрифтовой коллаж». (20 баллов)

Задачи: создать серию композиционных модулей по теме «Шрифтовой коллаж» путем создания шрифтовой композиции с элементами коллажирования и последующим занесением ее в графические редакторы Adobe Photoshop и Adobe Illustrator; выбрать материалы для коллажа; выявить основные визуальные особенности композиции; занести композиции в графические редакторы Adobe Photoshop и Adobe Illustrator и откорректировать их методом кадрирования изображения и цветокоррекции.

Требования: разработать не менее 12 композиционных модулей размером 20x20см с разрешением 300 пикс/дюйм; композиции выполнять вручную, редактировать на компьютере при помощи графических редакторов Adobe Photoshop и Adobe Illustrator; печать полученных композиций осуществлять на полу глянцевого бумаге. Задания №1 представляется на планшете 100x70 см в виде комплекта модулей.

Задание №2. «Ритм». (20 баллов)

Задачи: создать серию композиционных модулей по теме «Ритм» в технике каллиграфии при помощи графического редактора Adobe Photoshop; исследовать аналоги; изучить виды ручной графики; освоить приемы этой техники; определить замысел

композиции; выполнить эскизы; подобрать материалы и фактуры, из которых планируется сделать композицию; создать шрифтовую композицию на выбранной основе тушью; доработать полученные эскизы в графическом редакторе Adobe Photoshop; подготовить файлы к печати.

Требования: эскизы создавать в свободной манере, на бумаге формата 20x20 см; композиции выполнять вручную, редактировать на компьютере при помощи программы Adobe Photoshop; оптимальный размер для создаваемой композиции 20x20см, разрешение - 300 пикселей/дюйм. разместить на планшете. Задание №2 представляется на планшете 100x70 см в виде 12 работ.

Задание №3. «Шрифтовая композиция». (60 баллов)

Задачи: создать серию композиционных модулей по теме «Шрифтовая композиция» при помощи графических редакторов Adobe Illustrator, Adobe Photoshop; исследовать аналоги, изучить виды шрифтовых композиций и контрасты форм; выполнить эскизы; выявить основные визуальные особенности композиции; создать шрифтовые композиции при помощи компьютера в программах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop; подготовить файлы к печати.

Требования: эскизы создавать в свободной манере, на бумаге формата 20x20 см; композиции выполнять на компьютере при помощи программ Adobe Photoshop и Adobe Illustrator; оптимальный размер для создаваемой композиции 20x20см, разрешение - 300 пикселей/дюйм. разместить на планшете. Задание №3 представляется на планшете 100x70 см в виде 12 работ.

Проектно-творческие задания в 2 семестре

Задание №4. «Городская каллиграфия». (20 баллов)

Задачи: создать серию композиционных модулей по теме «Городская каллиграфия» методом фотосъемки выбранных шрифтовых сюжетов в городской среде; выбрать объект для фотосъемки; выявить его основные визуальные особенности; провести фотосессию, выставив «мягкий» свет и подобрав фактурный фон; создать композиции в графическом редакторе Adobe Photoshop путем кадрирования изображения и цветокоррекции.

Требования: разработать не менее 20 композиционных модулей размером 10x10см с разрешением 300 пикс/дюйм; композиции выполнять на компьютере при помощи графического редактора Adobe Photoshop; печать полученных композиций осуществлять на полу глянцевого бумаге. Задания №4 представляется на планшете 100x70 см в виде комплекта модулей.

Задание №5. «Графема». (20 баллов)

Задачи: создать серию модулей по теме «Графема» методом построения буквы на основе модульной сетки; исследовать аналоги; изучить способы построения графемы; выполнить эскизы; подобрать материалы, из которых планируется сделать графический модуль; построить графему вручную; доработать полученные эскизы в графическом редакторе Adobe Photoshop; подготовить файлы к печати.

Требования: эскизы создавать на бумаге формата 20x20 см; композиции выполнять вручную, редактировать на компьютере при помощи программы Adobe Photoshop; оптимальный размер для создаваемой композиции 20x20см, разрешение - 300 пикселей/дюйм. разместить на планшете. Задание №5 представляется на планшете 50x70 см в виде 5 работ.

Задание №6. «Шрифтовой плакат». (20 баллов)

Задачи: создать шрифтовую композицию по теме «Шрифтовой плакат» при помощи графических редакторов Adobe Illustrator, Adobe Photoshop; исследовать аналоги, изучить виды шрифтовых плакатов; выполнить эскизы; выявить основные визуальные особенности композиции; создать шрифтовой плакат при помощи компьютера в программах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop; подготовить файлы к печати.

Требования: эскизы создавать в свободной манере, на бумаге формата 20x30 см; композиции выполнять на компьютере при помощи программ Adobe Photoshop и Adobe Illustrator; оптимальный размер для создаваемой композиции 100x70см, разрешение - 300 пикселей/дюйм. разместить на планшете. Задание №6 представляется на планшете 100x70 см в виде 1 работы.

Проектно-творческие задания в 5 семестре

Задание №7. «Классика. Модернизм. Постмодернизм». (30 баллов)

Задачи: создать серию шрифтовых композиций по теме «Классика. Модернизм. Постмодернизм» при помощи графических редакторов Adobe Illustrator, Adobe Photoshop; исследовать аналоги, изучить стили; выполнить эскизы; выявить основные визуальные особенности композиции; создать шрифтовые открытки при помощи компьютера в программах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop; подготовить файлы к печати.

Требования: эскизы создавать в свободной манере, на бумаге формата 20x30 см; композиции выполнять на компьютере при помощи программ Adobe Photoshop и Adobe Illustrator; оптимальный размер для создаваемой композиции 10x15см, разрешение - 300 пикселей/дюйм. разместить на планшете. Задание №7 представляется на планшете 100x70 см в виде комплекса работ.

Задание №8. «Шрифтовая анимация». (40 баллов)

Задачи: создать шрифтовую анимацию при помощи графического редактора Adobe After Effects, исследовать аналоги; выполнить эскизы;

Требования: эскизы создавать в свободной манере, на бумаге формата 20x30 см; композиции выполнять на компьютере. Задание №8 представляется на компьютере в виде шрифтового видео-ролика.

Задание №9. «Шрифтовой плакат». (30 баллов)

Задачи: создать шрифтовую композицию по теме «Шрифтовой плакат» при помощи графических редакторов Adobe Illustrator, Adobe Photoshop; исследовать аналоги, изучить виды шрифтовых плакатов; выполнить эскизы; выявить основные визуальные особенности композиции; создать шрифтовой плакат при помощи компьютера в программах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop; подготовить файлы к печати.

Требования: эскизы создавать в свободной манере, на бумаге формата 20x30 см; композиции выполнять на компьютере при помощи программ Adobe Photoshop и Adobe Illustrator; оптимальный размер для создаваемой композиции 100x70см, разрешение - 300 пикселей/дюйм. разместить на планшете. Задание №9 представляется на планшете 100x70.

Вариант критериев оценки:

оценка «зачтено» по проектно-творческому заданию выставляется студенту, если графоаналитические схемы, эскизы, модели, выполненные по «Заданиям», отражают достаточный уровень знаний основных положений вопроса; задание выполнено верно, в полном объеме, в соответствии с требованиями задания (правильно выполнено более 60%)

оценка «не зачтено» по проектно-творческому заданию выставляется студенту, если в ходе выполнения проектно-творческого задания не выполнено содержание обозначенных задач и требований «Задания» или выполнена только половина «Задания», графическое или объемное оформление, которого представлено не в требуемом объеме (правильно выполнено менее 60%)

2. ТЕМЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

по дисциплине

«ШРИФТ И ШРИФТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ»

Темы презентаций в 1 семестре

1. Презентация по теме «Цвет в шрифтовом оформлении»
2. Презентация по теме «Каллиграфия в графическом дизайне»
3. Презентация по теме «Образность шрифтовых форм»
4. Презентация по теме «Шрифт как средство коммуникации».

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Выполнение презентации целесообразно начинать с ясного и четкого определения цели и задач работы, понимания личной позиции. Проведение качественного предпроектного анализа, сбора и отбора текстового и иллюстративного материала. В презентацию следует включать только ту информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. Презентация должна иметь грамотное композиционное построение, быть логичной, четкой по структуре, оформленной в едином стиле.

Каждый слайд должен содержать основную мысль, последующие слайды - иллюстрировать ее визуальным рядом существующих решений или предложений автора. Презентацией необходимо показывать то, что автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. Излагать точку зрения автора необходимо в намеченной последовательности с обязательной формулировкой общих выводов работы.

В презентации «Цвет в шрифтовом оформлении» раскрыть тему цвета, учитывая эмоциональное и художественное впечатление от его включения в шрифтовую композицию.

В презентации «Каллиграфия в графическом дизайне» раскрыть тему каллиграфии, основываясь на работах и техниках известных шрифтовых дизайнеров.

В презентации «Образность шрифтовых форм» раскрыть тему образной выразительности буквы и шрифтовой композиции в целом.

В презентации «Шрифт как средство коммуникации» раскрыть тему шрифта как одного из главных средств массовой коммуникации, служащем для передачи устной речи и выполняющем коммуникативную и когнитивную функции. Затронуть понятие шрифта как вида графического искусства, способного создавать зримые образы.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ

- формулировка темы презентации и содержания работы на первых двух слайдах;
- размещение на одном слайде небольшого объема информации;
- использование в оформлении не более трех цветов (для фона, заголовков, текста);
- предпочтение отдавать горизонтальному расположению информации;
- применение размера шрифта для заголовков более 24, для текста - более 18;
- использование одного типа шрифтов в одной презентации;
- выделение информации: толщиной, курсивом или подчеркиванием шрифта.