

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.В. Галкин

Рабочая программа дисциплины

Каллиграфия и ручной леттеринг

по специальности

54.05.03 Графика

Специализация:

Художественная графика (оформление печатной продукции)

Форма обучения

Очная

Квалификация

Специалист

Год приема

2024

Код дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.02.01

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
Е.Д. Мельченко

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2024

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – овладеть навыками создания акцидентной надписи для продукта графического дизайна.

В связи с вышеизложенным, целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

- ОПК–3 Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах;
- ПК–2 Разработка систем визуальной информации идентификации и коммуникации.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК-3.1 Демонстрирует знания теоретических основ изготовления и использования художественных материалов, уникальной, печатной и цифровой графики.

ИОПК-3.2 Применяет художественные материалы и технологии для создания продуктов визуальных искусств.

ИПК-2.1 Подготовка и согласование с заказчиком проектного задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.

ИПК-2.2 Художественно-техническая разработка дизайн-проектов, объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.

ИПК-2.3 Способен осуществлять авторский надзор за выполнением работ по изготовлению в производстве объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.

2. Задачи освоения дисциплины

Овладеть навыками использования различных традиционных и экспериментальных техник для создания акцидентной надписи (ИОПК-3.1, ИОПК-3.2).

Грамотно использовать акциденцию в дизайне объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации (ИПК-2.1, ИПК-2.2, ИПК-2.3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Каллиграфия и ручной леттеринг» входит в модуль «Иллюстрация и графический дизайн. Дисциплины по выбору» части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП специалитета по направлению подготовки 54.05.03 – Художественная графика (оформление печатной продукции).

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Шестой семестр, зачет с оценкой

5. Пререквизиты и постреквизиты дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения:

- дисциплин, направленных на развитие ИОПК-3.1 (Демонстрирует знания теоретических основ изготовления и использования художественных материалов, уникальной, печатной и цифровой графики): «Практикум по техникам уникальной графики», «Программное обеспечение для графического дизайна и иллюстрации»;
- дисциплин, направленных на развитие ИОПК-3.2 (Применяет художественные материалы и технологии для создания продуктов визуальных искусств): «Практикум по

техникам уникальной графики», «Программное обеспечение для графического дизайна и иллюстрации»;

Опыт, полученный в результате освоения дисциплины, будет востребован в рамках:

– дисциплин и практик, направленных на развитие ИОПК-3.1 (Демонстрирует знания теоретических основ изготовления и использования художественных материалов, уникальной, печатной и цифровой графики): «Основы графического дизайна», «Преддипломная практика», «Художественно-проектная практика»;

– дисциплин и практик, направленных на развитие ИОПК-3.2 (Применяет художественные материалы и технологии для создания продуктов визуальных искусств): «Основы графического дизайна», «Преддипломная практика», «Художественно-проектная практика»;

– дисциплин и практик, направленных на развитие ИПК-2.1 (Подготовка и согласование с заказчиком проектного задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации): «Основы графического дизайна», «Преддипломная практика», «Художественно-проектная практика»;

– дисциплин и практик, направленных на развитие ИОПК-2.2 (Художественно-техническая разработка дизайн-проектов, объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации): «Основы графического дизайна», «Преддипломная практика», «Художественно-проектная практика»;

– дисциплин и практик, направленных на развитие ИОПК-2.3 (Способен осуществлять авторский надзор за выполнением работ по изготовлению в производстве объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации): «Основы графического дизайна», «Преддипломная практика», «Художественно-проектная практика»;

– дисциплин и практик, направленных на развитие ИОПК-2.3 (Способен осуществлять авторский надзор за выполнением работ по изготовлению в производстве объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации): «Основы графического дизайна», «Преддипломная практика», «Художественно-проектная практика»;

– подготовке к процедуре защиты выпускной квалификационной работы.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часа, из которых:

– лекции: 4 ч.;

– практические занятия: 44 ч.;

в том числе практическая подготовка: 44 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

№	Тема дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	История письма и шрифтового дизайна	От рисунка к букве. Письменные формы передачи мысли: пиктография, узелковое письмо, идеография, иероглифы, литеро-фонетическое письмо. Каллиграфия и шрифтовой дизайн. Рукописные шрифты. Буква-знак. <i>Практическое задание 1. Графема. Буква. Знак.</i>

2	Традиционная каллиграфия	Европейская каллиграфия. Типы европейского письма. Штрих. Теория письма След пишущего инструмента. Контрасты, обусловленные параллельным переносом, вращением, расширением. Направление фронта. Формирование слова. Инструментарий. <i>Практическое задание 2.</i> Рукописные упражнения. Разминка. Орнаментальные фигуры. <i>Практическое задание 3.</i> Рукописные упражнения. Базовое письмо. Иероглифическое письмо кистью. Инструменты. Особенности техники. Иероглиф и изображение. <i>Практическое задание 4.</i> Каллиграфические наброски. Орнаментальные виды письма. Арабская вязь. Славянская вязь. Арабеска.
3	Экспрессивная каллиграфия	Экспрессивная каллиграфическая композиция в продуктах графического дизайна. Современный каллиграфический фольклор <i>Практическое задание 5.</i> Каллиграфический плакат
4	Рукописные и акцидентные шрифты	Экспериментальная типографика. Акциденция в печатных изданиях. <i>Практическое задание 5.</i> Алфавит. Создание шрифта нетипичными материалами с использованием принципа единства формообразования.
5	Леттеринг	Рисованные и конструированные надписи. <i>Практическое задание 6.</i> Обложка печатного издания. Леттеринг пишущими инструментами /Создание надписи без использования пишущих инструментов (<i>тема на выбор</i>).

9. Форма проведения текущего контроля по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, контроля выполнения практических заданий, контроля отражения теоретических знаний в практической деятельности, и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Форма проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой в виде итогового тестирования (см. ФОС к дисциплине).

Творческие практические задания, выполненные в рамках прохождения дисциплины, студенты демонстрируют на кафедральном комплексном просмотре творческих работ (просмотр). Кафедральный комплексный просмотр творческих работ (общая для всех обучающихся по данной ОПОП выставка работ) является обязательной формой промежуточной аттестации для всех творческо-практических дисциплин ОПОП. На просмотр предоставляются результаты всех творческих практических заданий, в ходе работы над которыми происходит формирование компетенций.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании которых участвует дисциплина, и их карты (см. ФОС к дисциплине);

б) методические указания по организации самостоятельной работы студентов (см. ФОС к дисциплине);

- в) оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (см. ФОС к дисциплине);
- г) методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов обучения (см. ФОС к дисциплине);
- д) регламент проведения кафедрального комплексного просмотра творческих работ;
- е) методические рекомендации (см. методические рекомендации).

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

- Гордон Ю. М. Книга про буквы от Аа до Яя / Ю. Гордон. – М. : Издательство Студии Артемия Лебедева, 2006. – 1 онлайн-ресурс (381 с.): ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2016/000552717/000552717.pdf>
- Долгих М. Н. Каллиграфия и ручной леттеринг : учебно-методический комплекс : [для студентов вузов по направлению подготовки 54.03.01 – Дизайн] / М. Н. Долгих ; Томский гос. ун-т. – Томск : Томский государственный университет, 2021. – . URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000793178>
- Проненко Л. И. Каллиграфия для всех / Л. И. Проненко. – М. : Книга, 1990. – 1 онлайн-ресурс (247, [1] с.): ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2016/000552737/000552737.pdf>

б) дополнительная литература:

- Гизбрехт А. И. Шрифт и каллиграфия в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного творчества неоязыческой направленности конца XX - начала XXI в.: семиотический и функциональный аспекты / А. И. Гизбрехт // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2018. № 30. С. 17-22. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000630793>
- Королькова А. Живая типографика / А. Королькова. – М. : IndexMarket, 2007. – 1 онлайн-ресурс (219, [4] с.): ил., цв. ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2016/000552714/000552714.pdf>

в) ресурсы сети Интернет:

- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://koha.lib.tsu.ru/>
- Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
- ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
- ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
- Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
- ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
- ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>
- Поисковые системы (Google, Yandex и т.д.).

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Microsoft andart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office OneNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

б) публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

в) профессиональное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Krita: программный пакет для создания растровой графики – <https://krita.org/en/about/license/>
- Inkscape: программный пакет для создания векторной графики – <https://inkscape.org/about/license/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения практических занятий, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Ассонова Светлана Геннадьевна – старший преподаватель кафедры изобразительного искусства Института искусств и культуры.