

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

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Директор Д.В. Галкин

Рабочая программа дисциплины

Каллиграфия и ручной леттеринг

по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) подготовки:
Графический дизайн

Форма обучения
Очная

Квалификация
Бакалавр

Год приема
2022

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
Т.А. Завьялова

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2022

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ПК-2 - Способен к проектированию художественно-технических дизайн-проектов, объектов визуальной информации, идентификации на основе технического задания с учетом производственных, технологических, экономических условий и характеристик материала.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИПК-2.2 - Создает 2D и 3D объекты проектируемой системы в целом и ее составляющих, в том числе с помощью средств специальных цифровых технологий;

ИПК-2.4 Подготавливает графические материалы и дизайн-макеты системы визуальной информации, идентификации и коммуникации для передачи в производство.

2. Задачи освоения дисциплины

- Изучить основные этапы эволюции шрифтовой культуры, характеристики шрифтов, их классификацию, основы каллиграфии, принципы построения букв, составления шрифтовых композиций;
- Научиться составлять шрифтовые композиции, применять изученные техники написания, применять полученные навыки для решения дизайн-задач
- Обучиться технике написания и построения букв

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор. Дисциплина входит в модуль дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3.

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

Третий семестр, зачет

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: «Общий курс композиции», «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Основы компьютерной графики».

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых:

-лекции: 2 ч.

-практические занятия: 52 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Раздел 1. Каллиграфия.

Тема 1. Введение в каллиграфию. Теория, история развития каллиграфии, стили, инструменты.

Тема 2. Знакомство с инструментами. Практические занятия, проба разнообразных инструментов создания каллиграфии, выполнения упражнений по прописям для постановки руки, написание разных элементов букв, создание шрифтовых композиций из литер.

Тема 3. Экспрессивная каллиграфия. Практические занятия, проба нетрадиционных инструментов написания букв, создание экспрессивной композиции.

Раздел 2. Леттеринг. Теория, история развития леттеринга, стили, способы работы, приёмы комбинации и создания композиций.

Тема 4. Монограмма. История создания монограмм, разные стили и приёмы, применяемые в монограммах, создание разных вариантов монограмм.

Тема 5. Шрифтовой плакат. Способы комбинирования текста, приёмы леттеринга в плакате, создание шрифтового плаката с мотивационной фразой.

Тема 6. Логотип. Разработка личного логотипа с применением леттеринга и каллиграфии.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, выполнения домашних заданий, проведения контрольных работ и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачёт в третьем семестре проводится в формате просмотра итоговой работы (разработка страниц календаря). Продолжительность экзамена 1,5 часа.

Итоговое задание, разработка страниц календаря, проверяет ИПК-2.4., ИПК-2.2, ИПК-1.2, ИПК-1.1.

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Текущий контроль влияет на аттестацию. В случае невыполнения домашних заданий или пропусков занятий по неуважительной причине более чем на 25% оценка будет снижена.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) Демонстрационные материалы и образцы:

- Исторические шрифты, прописи
- Примеры применения каллиграфии и леттеринга в логотипах, фирменном стиле, плакатах, визитках, книгах, сувенирной и печатной продукции, рекламе.

11.1. Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине. Перечень работ и заданий курса

Проверка ИПК-2.2

1) Выполнение упражнений по прописям, проба возможностей пера – чертить пинии пером с разным рычагом от плеча, предплечья и кистью. Разный наклон пера. Элементы букв.

2) Базовое письмо, написание трёх алфавитов: маюскульный (базовое письмо), миюскульный (скоропись, курсив) и выразительный шрифт на выбор студента (готика, вязь). Составление трёх композиций с разными написаниями одной графемы.

3) Создание шрифтового плаката, написанного с помощью самодельного инструмента. Проба разных форм колапена.

4) Создание 6 монограмм: трёх декоративных со сложными переплетениями, стилизацией букв под растительные формы, вензелями и росчерками, и трёх современных, основанных на комбинациях букв, использования в их написании общего штриха, внутривербного пространства.

5)

Проверка ИПК-2.4, ИПК-1.2,

6) Написание словосочетаний антиквой, гротеском и брусковым шрифтами, изменение базовой линии, изменение пропорций букв, с переплетениями строк. Написание словосочетаний с применением скрипта. Создание шрифтового плаката в стиле леттеринг.

7) Разработка логотипа и стилиобразующих элементов для продукции в стиле леттеринг. Техника свободная. Представление на упаковке.

8) Разработка страниц календаря – написание леттерингом названия месяца или номера.

Проверка ИПК-1.1.

9) Аналитическая записка «Каллиграфия и леттеринг в современном графическом дизайне» (тема корректируется со студентом индивидуально), задачей которой является сбор примеров работ, леттеринга, анализ современных тенденций, выявления общих характеристик и черт, классификация техник и стилей.

11.2. Формы представления самостоятельной работы

Самостоятельная работа нацелена на актуализацию способности студентов к самоорганизации, анализу, самостоятельному поиску источников и литературы по темам дисциплины. В результате обучающийся самостоятельно осваивает отдельные темы дисциплины, совершенствует навыки письменной речи, практикуется в применении отдельных методов научно-исследовательской работы (описание, сравнение, анализ и др.). На самостоятельную работу заложено 36 часов. Самостоятельная работа может быть представлена в различных формах (в зависимости от темы): аналитическая записка, тест, эссе, презентация, творческий проект и др.

Кроме того, в самостоятельную работу студента входит сбор, редактирование, структуризация презентаций и материалов для семинаров и практических заданий и тренингов.

11.2.1. Роль студента при выполнении самостоятельной работы

- При выполнении самостоятельной работы студент должен:
- изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;
- представить описание или характеристику элементов темы в краткой форме;
- оформить работу и предоставить к установленному сроку.

11.2.2. Критерии оценки самостоятельной работы

- К самостоятельной работе предъявляются следующие требования:

- соответствие содержания теме;
- правильная структурированность информации;
- наличие логической связи изложенной информации;
- соответствие оформления требованиям;
- аккуратность и грамотность изложения;
- корректность соблюдения поставленных преподавателем сроков.

11.2.3. Требования к оформлению результатов самостоятельной работы

Письменные работы выполняются на стандартных листах формата А4. Текст набирается на компьютере в текстовом редакторе MS Office Word 97-2007, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, через одинарный интервал. Каждая страница текста нумеруется. Сокращение слов в тексте не допускается, за исключением общепринятых.

Работа должна включать титульный лист с указанием темы, дисциплины, курса, группы, Ф.И.О. студентов. Общий объем письменных работ не должен превышать 10 страниц.

Творческие работы выполняются вручную на форматах А5, А4 и А3, либо в программах Adobe Illustrator и Photoshop, предоставляются в форматах jpg, PDF.

11.3. Для эффективного освоения дисциплины студентам рекомендуется:

- познакомиться со структурой курса, используя рабочую программу;
- накануне следующей лекции вспомнить материал предыдущей, используя записи
- лекции (15 минут);
- изучать теоретический материал по конспекту (1 час в неделю); работа с литературой в библиотеке (1 час в неделю).

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

1. Дудас А.Ю. Каллиграфия и леттеринг. – Издательство: АСТ, 2019. – 112 с.
2. Проненко Л. Каллиграфия для всех. – Издательство: Студия Артемия Лебедева, 2017. – 336 с.
3. Харрис Д. Искусство каллиграфии. – М.: МИФ, 2019. – 128 с.
4. Чулюсина Т. Буква к букве. – М.: МИФ, 2019. – 112 с.

б) ресурсы сети Интернет:

1. <https://www.behance.net/> онлайн портфолио графических дизайнеров
2. <https://www.pinterest.ru/> социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения и помещать их в тематические коллекции
3. <https://bezier.method.ac/> тренажер работы с векторной графикой
4. <http://www.idea-mag.com/en/> - журнал
5. <https://www.interior.ru/design/8716-online.html> - журнал
6. <https://www.eyemagazine.com/> - журнал
7. <https://www.creativereview.co.uk/> - - журнал
8. <https://www.commarts.com/magazines> - - журнал
9. <http://interactions.acm.org/> - - журнал
10. <https://www.printmag.com/> - - журнал

13. Перечень информационных технологий

- а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:
а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).
– Adobe пакет программ, включающий в себя Illustrator, Photoshop, Indesign, After Effects.

б) информационные справочные системы:

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1998 - . – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
2. 2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2000 - . – Режим доступа: <http://www.nlr.ru/>
3. Электронная библиотека ТГУ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Томск, 2011 - . – Режим доступа: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
4. Общероссийская Сеть КонсультантПлюс Справочная правовая система. <http://www.consultant.ru>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, 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.

Компьютерный класс и программное обеспечение:

- Photoshop
- Illustrator
- Indesign

Оргтехника в стандартной комплектации для практической работы:

- графические планшеты формат А 5
- лазерный цветной принтер формата А3+

15. Информация о разработчиках

Коновалова Кристина Владимировна, ассистент кафедры дизайна ИИК ТГУ