

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України
29 березня 2012 року № 384
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки
України
від 05 червня 2013 року № 683)

Форма № Н - 3.04

Закарпатська академія мистецтв
(повне найменування вищого навчального закладу)
Кафедра дизайну

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ШРИФТИ І ТИПОГРАФІКА

галузь знань 02 Культура і мистецтво

(шифр і назва галузі знань)

спеціальність 022 дизайн

(шифр і назва спеціальності)

Освітньо-професійна програма «Графічний дизайн»

факультет Дизайну та декоративно-прикладного мистецтва

Робоча програма дисципліни «Шрифти і типографіка» для студентів II курсу та I курсу за скороченою формою навчання за спеціальністю 022 Дизайн, ОПП «Графічний дизайн», освітнього ступеня «бакалавр»

"_28_" _серпня__ 2020 року

Розробник: Савчин С.І., викладач кафедри дизайну ЗАМ.
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри дизайну ЗАМ.

Протокол від "28" серпня 2020 року № 1

Завідувач кафедри Небесник Іван Іванович

(підпис)

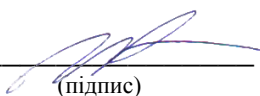
Небесник І. І.
(прізвище та ініціали)

"28" серпня 2020 року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки спеціальністю 022 «Дизайн», ОПП «Графічний дизайн», освітнього ступеня «бакалавр»

Протокол від "28" серпня 2020 року № 1

"28" серпня 2020 року Голова

(підпис) (Небесник І. І.)
(прізвище та ініціали)

"28" серпня 2020 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступінь	Характеристика навчальної дисципліни
		денна форма навчання
Кількість кредитів - 4	Галузь знань 02 Культура та мистецтво	Нормативна
Модулів – 2	Спеціальність (професійне спрямування): 022 Дизайн ОПП «Графічний дизайн» (за скороченої формою навчання)	Рік підготовки: 1-й
Змістових модулів -2		1 ск. ГД
Загальна кількість годин – 120 Аудиторних – 66 Самостійної роботи – 54		Семестр
		1-2-й
Тижневих годин для денної форми навчання: 2 аудиторних - 2	Освітній ступінь: бакалавр	Лекції
		4 год
		Практичні
		62 год
		Самостійна робота
		54 год
		Вид контролю: міжсесійний контроль, перегляд

2. Мета вивчення дисципліни

Навчитись створювати сучасні акцидентні форми, шрифти, шрифтові композиції з метою застосування їх у фахових дисциплінах.

Завдання:

Курс “Шрифти і типографіка” знайомить студента з різними видами і групами набірних шрифтів, навчає грамотно застосовувати та поєднувати різні види шрифтів в одному проекті. Знайомство з поняттям акциденції та виконання вправ та завдань допоможе студентові розібратися у складній системі шрифтових підпорядкувань та заохотить до творення нових акцидентних шрифтових ініціалів та шрифтових композицій для рекламних та видавничих проектів.

За результатами вивчення дисципліни студент повинен знати:

- історію розвитку мистецтва набірною шрифту;
- поняття акциденції та леттерінгу у видавничій та дизайнерській справі;
- творчість видатних типографів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

- грамотно поєднувати різноманітні гарнітури під час виконання курсових завдань та проектів;
- створювати нові за стилем шрифтові елементи і вести пошук виразних акцидентних форм;

- виробити навички творення шрифтових композицій для подальшого практичного застосування.

3. Програма навчальної дисципліни

Модуль I

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Каліграфія.

ТЕМА 1. Каліграфічне письмо. Монограма.

Практичне завдання: Виконати літери власних ініціалів використовуючи класичні шрифтові або акцидентні шрифтові взірців. Форматі А3, інструменти –металеве перо, пензлик, гелева ручка, та ін... матеріали: туш, гуаш, акварель.

ТЕМА 2. Каліграфічне письмо. Шрифтова імпровізація до поезії Ліни Костенко.

Практичне завдання: Виконати каліграфічну композицію. Форматі А2, інструменти – металеве перо, пензлик, гелева ручка, та ін... матеріали: туш, гуаш, акварель.

ТЕМА 3. Каліграфічне письмо. Шрифтова імпровізація. Емоції.

Практичне завдання: Виконати каліграфічну композицію. За допомогою шрифту зобразити будь яку емоцію: радість, любов, смуток, тривога, злість, та ін.. Форматі А2, інструменти – металеве перо, пензлик, гелева ручка, та ін... матеріали: туш, гуаш, акварель.

ТЕМА 4. АБСТРАКТНА КАЛІГРАФІЯ.

Практичне завдання: Композиція створена без літер. Шрифтова композиція повинна складатися виключно з каліграфічних елементів. Композиція без тексту, лінійок, висоти літер чи алфавіту. Пошук виразні форми з розставленням акцентів. Упорядкування елементів у відповідності до законів композиції і в той же час навпаки – порушення правил в пошуках гармонії. Створити серію з 4-х робіт, формат А3.

ТЕМА 5. Шрифтова форма для афіші/постер.

Практичне завдання. Створити проект афіші чи постера до виставки каліграфії. Форматі А3, інструменти – металеве перо, пензлик, гелева ручка, та ін... матеріали: туш, гуаш, акварель. Опрацювання та доповнення в графічних редакторах.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II

Типографіка

ТЕМА 1. Концепт шрифтових гральних карт.

Практичне завдання: Розробити серію (18-20) шрифтових карт. Тема за вибором студента. Використання шрифту та знаків пунктуації.

а) ескізування;

б) аналіз, стилізація, узагальнення з метою розробки серії.

в) розробка композиції проекту та видрук: планшет форматом 50x70 см.

г) видрук брошури А5 формату.

ТЕМА 2. Типографіка на пакуванні (етикетка). *Практичне завдання:* Створити за допомогою типографіки серію пакування для вітамінів (БАД). В роботі застосувати типографські прийоми: слово-образ, слово-дія, слово-асоціація, рапорт в типографіці. Формат А4, 4 шт., ескізування, сканування, удосконалення за допомогою комп'ютерних програм.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	усьо-го	у тому числі					усьо-го	у тому числі				
		л	п	лаб	інд	с.р.		л	п	лаб	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Модуль I												
Змістовий модуль 1. Типографіка.												
ТЕМА 1. Каліграфічне письмо. Монограм.		1	4			2	-	-	-			-
ТЕМА 2. Каліграфічне письмо. Шрифтова імпровізація до поезії Ліни Костенко.		1	4			2	-	-	-			-
ТЕМА 3. Каліграфічне письмо. Шрифтова імпровізація. Емоції.		1	4			2						
Проміжковий перегляд												
ТЕМА 4. Абстрактна каліграфія.		2	4			4						
ТЕМА 5. Шрифтова афіша /постер.		1	2			4						
Разом, зм. модуль I	68	6	22	-	-	14	-	-	-	-	-	-
Модуль II												
Змістовий модуль 1. Практичне застосування типографіки в об'єктах графічного дизайну												
ТЕМА 1. Концепт шрифтових гральних карт.		1	16			7						
ТЕМА 2. Типографіка на пакуванні (етикетка).		1	16			7	-	-	-			-
Проміжковий перегляд												
Заліково-екзаменаційни перегляд												
Разом, модуль II	52	2	32	-	-	14	-	-	-	-	-	-
Усього годин	90	8	54	-	-	28	-	-	-	-	-	-

5. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
	МОДУЛЬ I Змістовний модуль 1	
1	ТЕМА 1. Каліграфічне письмо. Монограма.	4
2	ТЕМА 2. Каліграфічне письмо. Шрифтова імпровізація до поезії Ліни Костенко.	4
3	ТЕМА 3. Каліграфічне письмо. Шрифтова імпровізація. Емоції.	4
4	ТЕМА 4. АБСТРАКТНА КАЛІГРАФІЯ. <i>Практичне завдання:</i> Шрифтова абстрактна композиція.	4
5	ТЕМА 5. Шрифтова афіша/постер. <i>Практичне завдання.</i> Створити проект афіші чи постера до виставки каліграфії.	2
6	ТЕМА 1. Концепт шрифтових гральних карт.	16
7	ТЕМА 2. Типографіка на пакуванні (етикетка).	16
	Разом	54

6. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Збір та опрацювання ескізного матеріалу за темою каліграфічне письмо	8
2	Збір та опрацювання ескізного матеріалу за темою шрифтових вправ слово-образ, слово-образ функція і форма, слово-асоціація.	8
3	Збір та опрацювання ескізного матеріалу за темою концепт шрифтових гральних карт	12
	Разом	28

7. Методи навчання

Домінуючою методикою навчання при викладанні дисципліни «Шрифти та типографіка» є практичне виконання шрифтових завдань. Широко використовується унаочнення: фахова література, інформаційні ресурси, взірці попередньо виконаних студентських робіт з методфону ЗАМ. Для успішного виконання завдань, передбачених програмою, її слід узгодити з програмами інших навчальних дисциплін, серед яких найважливіші – «Профмайстерність» та «Проектування».

Важливою складовою методу навчання є індивідуальний підхід до кожного студента, орієнтація на його природну обдарованість.

8. Методи контролю

Контрольні роботи, проміжкові та заліково-екзаменаційні перегляди.

9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота								
Модуль I						Модуль II		
T1	T2	T3	T4	T5	сума 100	T1	T2	сума 100
20	20	20	20	20		50	50	

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 - 100	A	відмінно	зараховано
82 - 89	B	добре	
74 - 81	C		
64 - 73	D	задовільно	
60 - 63	E		
35 - 59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0 - 34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

10. Методичне забезпечення

1. навчально-предметний фонд;
2. зразки робіт студентів та художників;
3. опорні конспекти лекцій;
4. навчальні посібники (в електронному вигляді);
5. робоча навчальна програма;
6. засоби підсумкового контролю: семестровий перегляд з оцінюванням навчальних та творчих робіт для контролю знань студентів з навчальної дисципліни «шрифти та типографіка»

11. Рекомендована література

1. Білецький П. О. Георгій Нарбут. – К.: Мистецтво, 1983
2. Квентин Ньюарк. Что такое графический дизайн. Руководство по дизайну. – М.: Астрель, 2005
3. Лакшми Бхаскаран. Дизайн и время. – М.: Арт-Родник, 2006
4. Лесняк Владимир. Графический дизайн. Основы профессии. – К.: Биос Дизайн Букс, 2009
5. Пономаренко Н. С. Пропедевтичний курс до дисципліни «Проектування». – Ужгород: Гражда, 2007
6. Сбітнева Н. Ф. Історія графічного дизайну. – Харків: ХДАДМ, 2014
7. Стівен Геллер, Сеймур Кваст. Графічні стилі. Від вікторіанців до хіпстерів. – К.: ArtHuss, 2019
8. Рудер Еміль. Типографіка. - М.: Книга, 1982.

12. Інформаційні ресурси

Графический Дизайн: Типографика

<https://www.youtube.com/watch?v=Bq76TtKO-s>

Графический дизайн: Макет и Композиция

<https://www.youtube.com/watch?v=-jKiS01Zmgo>

Графический дизайн: Основы

<https://www.youtube.com/watch?v=RRSLq7ASdbM>

Азы типографики: нескучно о шрифтах

https://netpeak.net/ru/blog/about_fonts_and_typography/

Лекция Алексея Ромашина. ШРИФТ И ТИПОГРАФИКА В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ

<https://www.youtube.com/watch?v=OUREwf-Lu-s>

Каліграфія, леттерінг і типографіка: літерне мистецтва

<http://poradumo.com.ua/288099-k-220/>

Українські ресурси про типографіку та каліграфію

<http://www.2d.lviv.ua/ukrajinski-resursy-pro-typohrafiku-ta-kalihrafiyu/>

finding letters in nature

https://www.google.com.ua/search?client=opera&hs=9Rj&biw=1880&bih=1063&tbm=isch&sa=1&ei=hStmWo6mCsfawQK64pu4Bw&q=finding%20letters%20in%20nature&oq=finding%20letters%20&gs_l=psy-ab.1.3.0i19k114j0i30i19k112j0i8i30i19k114.17204.28144.0.32963.37.17.15.5.6.0.146.1960.0j15.16.0...0...1c.1.64.psy-ab..1.35.2085.0..0j0i67k1j0i30k1.122.BeWsdJSpMrE&fbclid=IwAR0IztPbeyA17qvIluwe8gTG1vVvL39COW_uaad0XOdVYHzTiuYU_mb1hFE

finding letters in objects

https://www.google.com.ua/search?client=opera&hs=hSj&biw=1880&bih=1063&tbm=isch&sa=1&ei=pytmWqKtEYKiwALgkb6oBw&q=finding%20letters%20in%20objects&oq=finding%20letters%20in%20ob&gs_l=psy-ab.1.0.0i19k1j0i8i30i19k1.39538.41091.0.42021.2.2.0.0.0.144.276.0j2.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.275....0.WhDmp8T0n3o&fbclid=IwAR2oYFH1yREvULwFOfnsXuHsQJKGULLhRFVqdVI_f_TA8VHaNKYQ7pUTyH0

finding letters in architecture

https://www.google.com.ua/search?client=opera&hs=f93&biw=1880&bih=1063&tbm=isch&sa=1&ei=DixmWqGuAcvDwQK-xY7gCw&q=finding%20letters%20in%20architecture&oq=finding%20letters%20in%20architecture&gs_l=psy-ab.3...19678.30018.0.30289.16.15.1.0.0.0.142.1680.0j13.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.1.136...0i19k1j0i30i19k1.0.gttcL1kcPZ4&fbclid=IwAR2t7gRwZV-Vj6dThTGSnjSdhvfsCchjeLk4bLAW1nWqDz_aUGIf97OA5ko