

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского)

**Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д23 ШРИФТ В МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СРЕДЕ**

по направлению
54.03.01 Дизайн
(уровень бакалавриата)

Профиль
Мультимедийный дизайн и анимация

Квалификация
бакалавр

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 4 года
Форма обучения – очная

Челябинск
2023

Рабочая программа дисциплины «Шрифт в мультимедийной среде» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), профиля подготовки «Мультимедийный дизайн и анимация».

Разработчик: А.В.Шамарин, преподаватель

Содержание

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	4
1.4. Объем дисциплины	4
2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	5
2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	6
2.2. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов	7
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
3.1. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины.....	9
3.2. Список основной и дополнительной литературы	10
3.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет	11
4. Материально-техническое обеспечение дисциплины	12
5. Методические рекомендации преподавателю.	13
6. Методические указания для студентов	16
7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	24

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целями дисциплины «Шрифт в мультимедийной среде» являются:

- формирование у бакалавров понимания шрифта как феномена коммуникативной культуры, имеющего многовековые традиции, обладающего чертами соответствующих эпох и стилей, выражающего современные представления о гармонии и простоте коммуникации;
- развитие художественного, композиционного мышления средствами типографических композиций

Задачи дисциплины:

- овладеть навыками создания и компоновки надписей различными видами шрифтов, книжной верстки, организации шрифтовой композиции, владеет основными правилами и принципами набора и верстки, приемами гармонизации формы, структуры, комплексов;
- ознакомление с основными исторически сложившимися стилями шрифтов, с их конструктивными и морфологическими особенностями, функциональной основой и выразительными качествами; .

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.Б.Д23 «Шрифт в мультимедийной среде» является составной частью Обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), профиль «Мультимедийный дизайн и анимация».

Дисциплина реализуется на факультете изобразительного искусства кафедрой дизайна.

Курс опирается на знания, приобретаемые на дисциплинах «Композиция в дизайне интерфейсов», «История изобразительных искусств», «История дизайна». Достигнутый в ходе изучения дисциплины уровень профессиональной подготовки является необходимым для дальнейшего освоения дисциплин «Дизайн-проектирование», «Типографика в цифровой среде», при подготовке выпускной квалификационной работы.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-4. Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции,	Знает: <ul style="list-style-type: none">- основы графической и цветовой композиции;- правила линейного построения объектов проектирования;- современную шрифтовую культуру и способы

<p>художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики</p>	<p>проектной графики; Умеет: - умеет использовать методы и средства проектной и шрифтовой графики, цветовое решение композиции при проектировании, моделировании и конструировании дизайн-проекта; Владеет: - средствами проектной и шрифтовой графики, навыками вариативного цветового решения композиции при проектировании, моделировании и конструировании дизайн-проекта.</p>
---	--

Планируемый результат изучения дисциплины в составе названных компетенций:

Способность владеть принципами выбора шрифтов в проектной работе, приемами работы со шрифтами и шрифтовыми композициями.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- анатомию шрифтов и логику образования шрифтовой формы;
- историю развития шрифтовых форм;
- терминологию в шрифтовом дизайне;
- современные тенденции в цифровой типографике.

Уметь:

- применять знание и понимание композиционной и семантической структуры шрифтовой или каллиграфической композиции в проектной работе;
- выносить суждения об адекватности применения того или иного типа шрифта в проектной работе.

Демонстрировать навыки и опыт деятельности с использованием полученных знаний и умений при выполнении проектных работ на дисциплине «Дизайн-проектирование», при подготовке выпускной квалификационной работы.

1.4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Шрифт в мультимедийной среде» составляет 216 часов (6 з.е.). В том числе:

- контактная (аудиторная) работа — 72 часов;
- самостоятельная работа -144 часа.

Время изучения дисциплины 1-2 семестры.

Формы промежуточного контроля — 1 семестр — зачет; 2 семестр - зачет с оценкой.

Программа дисциплины «Шрифт в мультимедийной среде» реализуется в форме лекционных, практических групповых занятий и самостоятельной работы обучающихся.

Объем дисциплины по семестрам

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		1	2
Аудиторные занятия (всего)	72	32	40
В том числе:			
Лекции	24	10	14
Практические занятия (ПЗ)	48	22	26
Семинары (С)			
Лабораторные работы (ЛР)			
Самостоятельная работа (всего)	144	64	80
В том числе:			
Курсовой проект (работа)	-	-	-
Расчетно-графические работы	-	-	-
Вид промежуточной аттестации		зачет	Зачет с оценкой
Общая трудоемкость час	216	96	120
зач. ед.	6	2,7	3,3

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы						Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	ПЗ	С	ЛР	СРС	
	ВВЕДЕНИЕ В ШРИФТОВУЮ КУЛЬТУРУ								
1.	Тема 1. Происхождение письменности	1	4	2	2	-	-	-	Домашнее задание
2.	Тема 2. Понятие знака и знаковой системы.	1	4	2	2	-	-	-	Домашнее задание
3.	Тема 3. Основы типографической культуры в мультимедийной среде	1	3	1	2	-	-	-	Домашнее задание
4.	Тема 4. Каллиграфические стили и глиптальные шрифты Древнего мира и раннего Средневековья	1	23	1	6	-	-	16	Домашнее задание

5.	Тема 5. Письменная культура Средневековья	1	19	1	2	-	-	16	Домашнее задание
6.	Тема 6. Шрифтовая и каллиграфическая культура Возрождения	1	19	1	2			16	Домашнее задание
7.	Тема 7. Русская каллиграфическая и шрифтовая культура	1	24	2	6	-	-	16	Домашнее задание
	Итого:	1	96	10	22	-	-	64	зачет
8.	Тема 8. Шрифтовая культура VII–XVIII вв.	2	18	2	4	-	-	12	Домашнее задание
9.	Тема 9. Шрифтовая культура XIX в.	2	18	2	4	-	-	12	Домашнее задание
10.	Тема 10. Шрифтовая культура XX в.	2	18	2	4	-	-	12	Домашнее задание
	ШРИФТ В МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СРЕДЕ								Домашнее задание
11.	Тема 11. Шрифтовая культура в период перехода на цифровые технологии	2	18	2	4	-	-	12	Домашнее задание
12.	Тема 12. Особенности функционирования шрифтов в цифровой среде	2	16	2	2	-	-	12	Домашнее задание
13.	Тема 13. Цифровые технологии проектирования шрифтов	2	16	2	4	-	-	10	Домашнее задание
14.	Тема 14. Неалфавитные цифровые шрифты	2	16	2	4	-	-	10	Итоговая работа
	Итого:	2	120	14	26	-	-	80	Зачет с оценкой
	Всего:	1-2	216	24	48	-	-	144	-

2.2. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

1 семестр

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ШРИФТОВУЮ КУЛЬТУРУ

Тема 1. Происхождение письменности

Анатомия шрифта. Терминология и классификации в шрифтовом дизайне. Терминология в шрифтовом дизайне. Классификации шрифтов.

Тема 2. Понятие знака и знаковой системы. Происхождение письменности.

Универсальные знаки и символы. Образно-картинное письмо, пиктограммы, идеограммы, логограммы, фонограммы.

Первые системы письма: древнеегипетская, шумерская и китайская системы письменности. Происхождение фонетического алфавита

Тема 3. Основы типографической культуры в мультимедийной среде

Понятие шрифтовой гарнитуры. Основные типографические термины: верстка, модульная сетка, кернинг, трекинг, интерлиньяж, выключка. Эргономические требования к экранным шрифтам. Основы цифровой типографики. Особенности восприятия текстов с экранов различных цифровых носителей.

Тема 4. Каллиграфические стили и глипталные шрифты Древнего мира и раннего Средневековья

Древнегреческое и древнеримское письмо. Греческий и римский капитальные шрифты, рустика, квадрата, древнеримская скоропись. Унциальное письмо. Появление минускульного письма: полуунциал, каролингский минускул

Тема 5. Письменная культура Средневековья

Готическое письмо: фрактура, текстура, ротунда, швабахер, канцлей, бастарды. Появление акцидентных стилей: ломбардские версали, буквицы. Особенности средневековой книги.

Тема 6. Шрифтовая и каллиграфическая культура Возрождения

Изобретение книгопечатания. Ксилография, ручной набор. «42-х строчная Библия» Гуттенберга. Проектирование шрифтов в эпоху Ренессанса. Гуманистическая антиква. Принципы русификации гуманистической антиквы. Каллиграфия в эпоху Ренессанса. Гуманистический и размашистый курсивы.

Тема 7. Русская каллиграфическая и шрифтовая культура

Кириллица и глаголица. Устав, полуустав, скоропись, вязь в рукописной и печатной книге. Древнерусские буквицы: византийский, южнославянский, тератологический стили. Реформа Петра I. Петровский гражданский шрифт.

Тема 8. Шрифтовая культура VII–XVIII вв.

Эволюция антиквенных шрифтов: гуманистическая, переходная и новая антиквы. Акцидентные шрифты и книжная культура барокко, рококо и классицизма.

Тема 9. Шрифтовая культура XIX в.

История шрифтовой культуры XIX в. Изменения в проектной парадигме с

развитием рекламной акциденции. Сверхжирная антиква, египетский и итальянский шрифт, гротески, кларендоны. Шрифты модерна. Каллиграфия XIX в.: «Основной шрифт» Э.Джонтстона, копперплейт.

Тема 10. Шрифтовая культура XX в.

Понятие шрифтовой гарнитуры. Гротески XX в. Антиквенные шрифты Ххв. Шрифтовая и типографическая культура XX в. Конструктивизм. Швейцарская школа типографики. Постмодерн в шрифтовой и типографической культуре.

Раздел 2. ШРИФТ В МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СРЕДЕ

Тема 11. Шрифтовая культура в период перехода на цифровые технологии

Влияние технологий воспроизводства текста на формирование знаков. Влияние технологий проектирования шрифтов на формирование знаков. Эволюция шрифтовой культуры в цифровую эпоху. Цифровая акциденция: программные методы получения новых шрифтовых гарнитур. 8-битные экранные шрифты, шрифты для фотонабора, первые системные шрифты и цифровые форматы. Пиксельные и векторные шрифты.

Стилеобразование в шрифтах. Каллиграфия, леттеринг, шрифт, фонт. Культурные дизайнеры шрифтов и шрифты XX-XXI в.

Тема 12. Особенности функционирования шрифтов в цифровой среде

Новые качества шрифта в цифровой среде: 3-мерность и анимация. Шрифт в разных цифровых пространствах: веб-типографика, интерфейсы приложений, электронная книга, компьютерная игра.

Современные тенденции в шрифтовой и типографической культуре.

Тема 13. Цифровые технологии проектирования шрифтов

Программы для проектирования шрифтов. Цифровая каллиграфия. Цифровой леттеринг

Тема 14. Неалфавитные цифровые шрифты

Неалфавитные шрифтовые гарнитуры. Пиктограммы. Эмодзи.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Шрифт в мультимедийной среде» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде организации, содержащим издания по изучаемой дисциплине в течение всего периода обучения. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой

системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Основная литература составляет 0,25 экз. из расчета на 1 обучающегося. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки института, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

3.1. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮурГИИ

3.2. Список основной и дополнительной литературы

Список основной литературы

1. Безрукова, Е. А. Шрифты: шрифтовая графика : учебное пособие для вузов / Е. А. Безрукова, Г. Ю. Мхитарян ; под научной редакцией Г. С. Елисеенкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17587-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/533362> (дата обращения: 14.09.2023).

2. Воронова, Л. А. Шрифт : учебное пособие / Л. А. Воронова, Ю. Ю. Муравьева. — Рязань : РГРТУ, 2011. — 80 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/168235> (дата обращения: 14.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Список дополнительной литературы

1. Щедрина, С. В. Шрифты : учебно-методическое пособие / С. В. Щедрина. — Воронеж : ВГПУ, 2017. — 92 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/105525> (дата обращения: 14.09.2023). — Режим доступа: для авториз. Пользователей.

2. Яманова, Р. Р. Краткая история развития шрифта : учебное пособие / Р. Р. Яманова, В. В. Хамматова, Е. В. Слепнева. — Казань : КНИТУ, 2018. — 88 с. — ISBN 978-5-7882-2456-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/166161> (дата обращения: 14.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Издательство «Лань» : электрон.-библиотеч. система. — Санкт-Петербург, 2010 - . — URL: <http://e.lanbook.com> (дата обращения: 19.09.2023). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст: электронный.

Кроме того, вуз является участником проекта «Сетевая электронная библиотека (СЭБ) вузов культуры и искусств», реализованного на платформе ЭБС Лань.

ЭБС IPRsmart : цифровой образовательный ресурс. — Саратов, 2010 - . — URL: <http://www.iprbookshop.ru> (дата обращения: 19.09.2023). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст: электронный.

ЭБС Юрайт : электронная библиотечная система : сайт. — Москва, 2013 - . — URL: <https://biblio-online.ru> (дата обращения: 19.09.2023). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. — Текст: электронный.

РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». — Сколково, 2010 - . — URL: <http://rucont.ru/> (дата обращения: 19.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. — Текст: электронный.

Ресурсы свободного доступа (сайты, порталы, базы данных)

Официальные ресурсы свободного доступа (URL: <http://uyrgii.ru/>):

- Минобрнауки России, URL: <https://minobrnauki.gov.ru/>
- Министерство образования и науки Челябинской области, URL: <http://www.minobr74.ru/>
- Министерство культуры Челябинской области, URL: <http://www.culture-chel.ru>
- Министерство образования РФ - Интернет-портал «Наука и образование против террора», URL: <http://scienceport.ru/>
- Министерство образования РФ. Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет, URL: <http://ncpti.su/>
- Образовательный портал Челябинска, URL: <http://www.chel-edu.ru/>
- Официальный интернет-портал правовой информации, URL: <http://pravo.gov.ru/>
- Федеральный интернет-экзамен, URL: <https://fepo.i-exam.ru/>
- Российское образование. Федеральный портал, URL: <http://www.edu.ru/>
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам, URL: <http://window.edu.ru/>

- Единая коллекция ЦОР, URL: <http://school-collection.edu.ru/>
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, URL: <http://fcior.edu.ru/>
- Единый портал интернет-тестирования, URL: <https://www.i-exam.ru/>
- Группа вуза в контакте, URL: <https://vk.com/uyrgii/>

Тематические ресурсы свободного доступа:

- Электронные библиотеки:

<http://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека РФФИ
<http://www.hist.msu.ru/ER/index.html/> - Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
<http://www.lib.ru/> - Библиотека Мошкова
<http://www.klassika.ru/> - Русская классика
<http://www.bibliotekar.ru/> - Электронная библиотека по истории, культуре и искусству

- Библиотеки:

<http://www.rsl.ru/> - РГБ. Российская государственная библиотека
<http://www.liart.ru/> - Российская государственная библиотека искусств

- Культура:

<http://www.mkrf.ru/> - Министерство культуры РФ
<http://www.rosculture.ru/> - Федеральное агентство по культуре и кинематографии
<http://www.russianculture.ru/> - Культура России
<http://www.museum.ru/mus/> - Каталог музеев России
<http://www.museum.ru/> - Музеи России

3. Искусство:

<http://www.artprojekt.ru/> - Энциклопедия всемирного искусства
<https://gallerix.ru/> - Виртуальная картинная галерея
<http://www.museum.ru/W934> - Виртуальная галерея искусства
<http://www.museum.ru/M305> - Российский национальный музей музыки

Перечень информационно-справочных систем:

- Электронный справочник «Информио», URL: <http://www.informio.ru/>.
- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы Консультант Плюс, URL: <https://www.consultant.ru/online/>.
- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы ГАРАНТ: URL: <http://ivo.garant.ru/>.

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;

– учебные аудитории для самостоятельных занятий студентов.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Занятия проводятся в учебной аудитории для групповой работы обучающихся, оборудованной специализированным оборудованием и мебелью: столы письменные, парты с регулировкой по высоте, стулья с регулировкой по высоте, шкафы книжные для методической литературы и наглядных пособий, тумбочки, доска с подсветкой, монитор, системный блок, ноутбуки, проектор Sanyo Pro Xtrax, экран проекторный, стойка микрофонная, акустическая система Front Row to Go, фотоаппарат. Доступ к сети Интернет / Wi-Fi.

Комплект лицензионного проектно-программного обеспечения:

- Операционная система специального назначения Astra Linux Special Edition 1.7

- Офисный пакет LibreOffice 7.0.3
- Векторный редактор Inkscape
- Аудиоредактор звуковых файлов Audacity 2.2.2
- Профессиональный редактор трехмерной графики Blender 2.79.b
- Растровый графический редактор GIMP 2.10.8
- Видеоредактор нелинейного монтажа Kdenlive
- Веб-браузер Mozilla Firefox 84.0.2
- Антивирус Kaspersky Endpoint Security

- Многофункциональный кроссплатформенный графический редактор Alive Colors Business.

Методический фонд учебных работ содержит иллюстративный материал в соответствии с календарно-тематическим планом дисциплины.

Учебная аудитория может использоваться для самостоятельной работы обучающегося во время самостоятельной подготовки в соответствии с объемом изучаемой дисциплины.

5. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Шрифт в мультимедийной среде»

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как: аналитика и разбор конкретных проектных технологий, дизайн-концепций и дизайнерских объектов, сред и систем; моделирование проектных процессов и различных ситуаций в профессиональной среде дизайна; проведение деловых и ролевых игр; психологические и иные тренинги.

В сочетании с внеаудиторной работой активные и интерактивные формы проведения занятий способствуют формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся.

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных дизайн-бюро, рекламных агентств и прочих

организаций, чья деятельность связана с дизайном, мастер-классы экспертов и специалистов в области дизайна.

Примерная структура практического занятия:

1. Организационная часть (проверка присутствующих, разделение на группы).

2. Мотивация к учебной деятельности: преподаватель сообщает цель занятия и значение изучаемого материала, формируемых знаний и умений для дальнейшей учебы студентов, а также профессиональной дизайнерской деятельности.

3. Актуализация опорных знаний: преподаватель, задавая вопросы, извлекает из памяти студентов базовые сведения, необходимые для изучения темы занятия.

4. Разбор теоретического материала, необходимого для успешного выполнения практической творческой работы: рассказ преподавателя (микролекция), устный индивидуальный или фронтальный опрос студентов, беседа и т.п.

5. Общая ориентировочная основа самостоятельных действий студентов на занятии: преподаватель сообщает: что и как студенты должны делать, выполняя творческие работы.

6. Контроль успешности выполнения студентами учебных заданий: устный индивидуальный или фронтальный опрос, консультации преподавателя в процессе выполнения студентом практических заданий.

7. Просмотр. Коллективное и индивидуальное обсуждение творческих работ, концептуальных разработок, проектных решений.

8. Подведение итогов, выводы, оценка практической деятельности.

9. Сообщение домашнего задания.

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используются различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у обучающихся соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами контроля.

Практическое занятие – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения. Практические занятия играют важную роль в выработке у обучающихся навыков применения полученных знаний для решения практических задач совместно с преподавателем.

Важной стороной любой формы практических занятий являются творческие проектные работы, выполненные по заданию преподавателя. Одновременно с постановкой задачи преподавателем может быть представлен пример, образец выполненного ранее творческого (проектного) задания или аналогичной работы, которая подробно разбирается и анализируется. Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание практической деятельности студентов.

Творческая работа выполняется графическими, цвето-графическими, цифровыми, фотографическими и прочими средствами, с использованием соответствующих заданию программных продуктов в различных техниках: набросок, рисунок, объемно-пространственная композиция, компьютерная графика и т.п. Выбор аппаратных средств, программных продуктов и их инструментов; а также материалов, техник, методов и средств выполнения задания определяется преподавателем или обучающимся самостоятельно.

Основным критерием данного выбора является достижение визуальной выразительности в решении поставленных художественных, композиционных, проектных, информационно-технологических и прочих задач.

В практических занятиях обращается особое внимание на формирование у студентов способности к осмыслению и пониманию художественного, проектного, информационно-технологического, организационно-управленческого типов дизайнерской деятельности. В этих целях студентами под контролем преподавателя осуществляется устная и письменная аналитика собственных и чужих творческих работ, представленных по теме задания.

Практические занятия организованы таким образом, чтобы студенты постоянно ощущали нарастание сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха, были заняты напряженной творческой работой, поисками ярких дизайнерских решений. Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение, при котором обучаемые получают возможность раскрыть и проявить свои творческие способности, свой личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий и плана занятий учитываются особенности творческого дарования, уровень подготовки и интересы каждого студента индивидуально.

При проведении практических занятий учитывается роль повторения и закрепления освоенного материала. Повторение проводится вариативно материал практического занятия рассматривается под новым углом зрения, формируются дополнительные подходы к решению поставленных задач, выявляются возможности качественного роста и совершенствования в творческой работе.

Подготовка к практическим занятиям предполагает предварительную самостоятельную работу студентов в соответствии с методическими разработками по каждой запланированной теме.

Консультация – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа обучающихся.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя.

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

6.Методические указания обучающимся по освоению дисциплины «Шрифт в мультимедийной среде»

Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ

1. Композиция на характер шрифта. Шрифт и персонаж
2. Выражение эмоций через шрифт
3. Афоризм, написанный пиктографическим способом
4. Анализ степени читаемости с экрана антикв и гротесков в разных начертаниях: светлом, нормальном и жирном.
5. Рустическое письмо. Каллиграфический этюд и каллиграмма
6. Унциал. Каллиграфическое письмо и каллиграмма
7. Полуунциал. Каллиграфическое письмо и каллиграмма
8. Каролингский минускул. Каллиграфическое письмо и каллиграмма
9. Текстура. Каллиграфическое письмо и каллиграмма
10. Фрактура. Каллиграфическое письмо и каллиграмма
11. Ротунда. Каллиграфическое письмо и каллиграмма
12. Русификация гуманистической антиквы
13. Каллиграфическая композиция и каллиграмма, выполненная «Основным шрифтом» Э. Джонтстона
14. Каллиграфическая композиция и каллиграмма, выполненная гуманистическим курсивом
15. Каллиграфическая композиция и каллиграмма, выполненная размашистым курсивом
16. Устав. Каллиграфический этюд. Каллиграмма
17. Полуустав, скоропись. Каллиграфический этюд. Каллиграмма
18. Вязь. Каллиграфический этюд. Каллиграмма
19. Анализ особенностей использования в современной типографике основных видов антиквы: гуманистической, переходной и новой
20. Анализ особенностей использования в современной типографике Английской антиквы, Итальянского, Египетского шрифтов и кларендона (см. упр. 19. Всего 8 примеров)
21. Шрифты модерна. Анализ их применимости в современной типографике.

22. Гельветика, футура, Оптима: анализ их применимости в современной типографике
23. Анализ основных положений швейцарского функционализма
24. Шрифт в нетрадиционной технологии
25. Афиша в стиле швейцарского функционализма
26. Афиша в стиле деконструктивизма или «швейцарского панка»
27. Цифровая анимированная типографическая композиция
28. Анимированный логотип
29. Анимированный шрифт
30. Трехмерный шрифт
31. Цифровая каллиграфическая композиция
32. Проектирование неалфавитного шрифта (эמודзи)

Итоговая практическая работа 1. Разработка каллиграфического цифрового шрифта по теме

Итоговая практическая работа 2. Разработка иконического шрифта: системы пиктограмм и иконки.

Перечень заданий для практических внеаудиторных (домашних) работ:

Семестр 1

1. Композиция на характер шрифта. Шрифт и персонаж

Подобрать любой готовый шрифт, с его помощью написать (или распечатать) короткое слово (например, название шрифта) и нарисовать соответствующий по характеру персонаж. Описать его характер.

2. Выражение эмоций через шрифт

Написать слово «ЭМОЦИИ» («EMOTION») или нарисовать в 5 вариантах, выражающих следующие эмоции: страх, агрессию, радость, грусть, спокойствие.

3. Афоризм, написанный пиктографическим способом

Выбрать любую достаточно известную пословицу, поговорку или афоризм и записать пиктографическим способом. Всего 3 композиции на 3 афоризма

4. Анализ степени читаемости с экрана антикв и гротесков в разных начертаниях: светлом, нормальном и жирном.

Выбрать один антиквенный шрифт и один гротеск. Одно и то же предложение написать в 3 вариантах (светлое начертание, нормальное и жирное) антиквой и гротеском черным на белом фоне (6 композиций). Сделать анализ читаемости. Инверсировать картинки: те же предложения белым на черном фоне. Сравнить (всего 12 композиций). Сделать выводы.

5. Рустическое письмо. Каллиграфический этюд и каллиграмма

2 листа. 1 лист — каллиграфический этюд.

Выбрать латинскую пословицу или поговорку и прописать широким пером в соответствии с дуктом

2 лист — каллиграмма

Создать свободную композицию из прописанных широким пером букв рустического письма.

6. Унциал. Каллиграфическое письмо и каллиграмма

(см. Домашнее задание 5)

7. Полуунциал. Каллиграфическое письмо и каллиграмма

(см. Домашнее задание 5)

8. Каролингский минускул. Каллиграфическое письмо и каллиграмма

(см. Домашнее задание 5)

9. Текстура. Каллиграфическое письмо и каллиграмма

(см. Домашнее задание 5)

10. Фрактура. Каллиграфическое письмо и каллиграмма

(см. Домашнее задание 5)

11. Ротунда. Каллиграфическое письмо и каллиграмма

(см. Домашнее задание 5)

12. Русификация гуманистической антиквы

Выбрать оригинал авторской гуманистической антиквы (латиница), после чего на миллиметровке по соответствующей модульной сетке прочертить все буквы кириллического алфавита

13. Каллиграфическая композиция и каллиграмма, выполненная «Основным шрифтом» Э. Джонтстона

(см. Домашнее задание 5)

14. Каллиграфическая композиция и каллиграмма, выполненная гуманистическим курсивом (см. Домашнее задание 5)

15. Каллиграфическая композиция и каллиграмма, выполненная размашистым курсивом

(см. Домашнее задание 5)

16. Устав. Каллиграфический этюд. Каллиграмма

(см. Домашнее задание 5)

17. Полуустав, скоропись. Каллиграфический этюд. Каллиграмма

(см. Домашнее задание 5)

18. Вязь. Каллиграфический этюд. Каллиграмма

(см. Домашнее задание 5)

Семестр 2

19. Анализ особенностей использования в современной типографике основных видов антиквы: гуманистической, переходной и новой.

Найти и проанализировать удачные и неудачные примеры использования в современной типографике всех трех видов антиквы (по одному, всего 6). Доказать, что используемый в приведенном примере шрифт относится к заявленному виду (старинная, переходная или новая антиква).

Изложить аргументацию уместности/неуместности применения и сделать выводы.

20. Анализ особенностей использования в современной типографике Английской антиквы, Итальянского, Египетского шрифтов и кларендона (см. упр. 19. Всего 8 примеров)

21. Шрифты модерна. Анализ их применимости в современной типографике.

Найти и проанализировать удачные и неудачные примеры использования в современной типографике трех различных шрифтов в стиле «модерн». Доказать, что используемый в приведенном примере шрифт относится к стилю «модерн». Изложить аргументацию уместности/неуместности применения и сделать выводы.

22. Гельветика, футура, оптима: анализ их применимости в современной типографике (см. упр. 19).

23. Анализ основных положений швейцарского функционализма

Изучить книгу Э. Рудера «Типографика». Вычленив из нее основные положения типографики швейцарского функционализма. Проанализировать степень их актуальности в современной цифровой и полиграфической культуре. Доказать свою позицию анализом примеров

24. Шрифт в нетрадиционной технологии

В любой нетрадиционной технологии воспроизвести все буквы кириллического алфавита.

Формат и исполнение — произвольные

25. Афиша в стиле швейцарского функционализма

Разработать афишу к выставке работ архитекторов (по выбору), работавших в стиле функционализма.

26. Афиша в стиле деконструктивизма или «швейцарского панка»

Разработать афишу к выставке работ архитекторов (по выбору), работавших в стиле деконструктивизма.

27. Цифровая анимированная типографическая композиция

Создать анимационную обложку к электронной книге. Выразительные средства: шрифт, анимация, фоны.

28. Анимированный логотип

Разработать личный авторский знак, состоящий из монограммы (инициалов). Анимировать.

29. Анимированный шрифт

Выбрать готовый шрифт. Разработать принцип его анимации. Продемонстрировать его на примере (одно слово)

30. Трехмерный шрифт

Предложить принципы формообразования трехмерного шрифта в трехмерной программе.

Проиллюстрировать на примере (одно слово)

31. Цифровая каллиграфическая композиция

Создается на планшете с помощью мыши и светового пера (стилоса) в любой программе. Текст любой.

32. Проектирование неалфавитного шрифта (эмодзи)

Разрабатывается комплект эмодзи на свободные темы. Проектируется в формате *.gif

Задания к выполнению портфолио:

Графические работы оформляются в электронное портфолио.

Все работы должны быть подписаны: No группы_Фамилия И._No задания.

Портфолио должно иметь обложку с данными студента.

Перечень заданий к итоговой практической работе № 1.

«Разработка авторского каллиграфического цифрового акцидентного шрифта по теме курсового проекта»

Задачи:

1. Получение опыта в цифровой каллиграфии
2. Ознакомление с понятием стиля и образа и средствами стилеобразования в каллиграфии
3. Получение опыта в разработке акцидентного шрифта.
4. Ознакомление с принципами формообразования в кириллическом шрифте.
5. Приобретение представлений о том, как реально может работать шрифт в той или иной типографической ситуации, для чего и как он может использоваться.
6. Развитие технического и художественного мастерства, совершенствование чувства композиции.

Задание:

подготовить файл формате *.pdf или в формате *.jpg, в котором представлены все буквы кириллического алфавита и цифры; а также файл с примерами применения разработанного шрифта.

Перечень заданий к итоговой практической работе № 2: «Разработка иконического шрифта: системы пиктограмм и иконки»

Задачи:

1. Демонстрация знаний, умений и навыков, полученных в ходе освоения курса

2. Развитие понимания принципов стилеобразования в алфавитных и неалфавитных шрифтах

Задание:

подготовить файл в формате *.pdf или jpg с разработанной иконкой к курсовому проекту, а также 3 комплекта из 12 пиктограмм, разработанных и исполненных в трех различных стилях

в соответствии с тремя выбранными шрифтовыми гарнитурами: текстовой, акцидентной и слабоакцидентной.

Перечень вопросов к зачету (1 семестр):

1. Анатомия шрифта. Терминология в шрифтовом дизайне. Классификации шрифтов.

2. Понятие знака и знаковой системы. Происхождение письменности. Универсальные знаки и символы. Образно-картинное письмо, пиктограммы, идеограммы, логограммы, фонограммы.

3. Основы цифровой типографики. Основные термины и положения

4. Первые системы письма: Древнеегипетская, шумерская и китайская системы письменности. Происхождение фонетического алфавита

5. Древнегреческое и древнеримское письмо. Греческий и римский капитальные шрифты, рустика, квадрата, древнеримская скоропись. Маюскульные системы алфавитного письма.

6. Унциальное письмо.

7. Минускульное письмо: полуунциалы, четвертьунциалы, каролингский минускул.

8. Готическое письмо: фрактур, текстура, ротунда, канцлей, швабахер, бастарды. Средневековая книга.

9. Развитие декоративной каллиграфии. Ломбардские версали. Инициалы.

10. Изобретение книгопечатания. Гуманистическая антиква

11. Эволюция кириллической письменности. Древнерусская каллиграфия: устав, полуустав. Скоропись, вязь. Древнерусская акциденция.

12. Кириллица в первопечатной книге

Перечень вопросов к зачету с оценкой (2 семестр):

1. Терминология в шрифтовом дизайне. Классификации шрифтов

2. История происхождения письменности

3. Доалфавитные шрифты

4. История развития маюскульного письма

5. Развитие минускульных форм. Каролингский минускул.

6. Развитие декоративных форм каллиграфии. Средневековая книга

7. Готические шрифты

8. Гуманистическая антиква и книга эпохи Возрождения

9. Каллиграфия в эпоху книгопечатания

10. Антиква: история развития, классификация, современные виды антиквы

11. Каллиграфические стили кириллицы
12. Кириллица в первопечатной книге. Петровская реформа. Русская шрифтовая культура XVI-XVIII вв.
13. Шрифтовая культура XIX в.
14. Шрифтовая культура модерна
15. Шрифтовая культура XX в.
16. Гротеск: история развития, классификация, современные виды гротесков
17. Швейцарская школа типографики. Шрифтовая культура функционализма.
18. Постмодернизм в шрифтовой и типографической культуре XX в.
19. История развития технологий воспроизводства текста
20. Стилеобразующие факторы в шрифте
21. Леттеринг, каллиграфия, шрифтовая гарнитура: определение, область применения, принципы и методы проектирования
22. Шрифтовая культура XXI в.
23. Понятие шрифтовой гарнитуры. Первые шрифтовые гарнитуры. Современные шрифтовые гарнитуры.
1424. Текстовые шрифты: определение, характеристики, гарнитуры.
25. Акцидентные шрифты: определение, история развития, характеристики, гарнитуры
26. Принципы русификации латиницы

Студент должен:

- 1) знать:
 - график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);
 - порядок формирования итоговой оценки по дисциплине; (преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами);
- 2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);
- 3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;
- 4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);
- 5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам своевременно до окончания семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, предусмотренные графиком учебного процесса

(преподаватель на основе данных мониторинга учебной деятельности своевременно предупреждает студентов о возникших задолженностях и необходимости их устранения).

Критерии оценивания практических заданий:

- полнота и качество выполнения практических работ в течение семестра;
- композиционное решение листа;
- владение художественными средствами – линией, пятном, тоном, шрифтовой культурой;
- техническое мастерство студента;
- художественность, образность.

Отсутствие каких-либо заданий у студента будет служить причиной не проведения аттестации.

Значения оценочных показателей:

«отлично», «зачтено»: систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы; точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач; выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине; умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин; творческая самостоятельная работа на практических/семинарских/лабораторных занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

«хорошо» «зачтено»: правильное и качественное выполнение практических работ в течение семестра, но не в полном объёме; не всегда грамотное композиционное размещение в листе; не всегда уверенное владение художественными средствами; не всегда передаётся характер и психологическая характеристика модели;

«удовлетворительно», «зачтено»: не всегда качественное выполнение практических работ в течение семестра, не в полном объёме; не уверенное владение художественными средствами; студент не может передать характер и психологическую характеристику модели;

«неудовлетворительно», «не зачтено»: не качественное выполнение практических работ в течение семестра, отсутствие полного объема практических работ; неумение грамотно использовать в учебной и творческой работе художественные средства.

7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа - консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Форма проведения аттестации может быть конкретизирована в зависимости от контингента обучающихся.

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.