

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Искаков Ирлан Жангазыевич

Автономная некоммерческая организация высшего образования

Должность: Ректор

«Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕвразЭС»

Дата подписания: 08.12.2023 12:31:54

Уникальный программный ключ:

a748d5b672796bd7b37612bb23a3449357804892a0d120774ea9def3ef7a2bc0

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Леттеринг

(наименование дисциплины)

Направление подготовки

54.03.01 Дизайн

Квалификация выпускника

Бакалавр

Направленность (профиль)

Дизайн роботов

2023 г.

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие 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).

Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
ИД-1 (ОПК-3) Применяет навыки и правила изображения при разработке дизайн-проекта, владеет современной графической культурой, процессом воспроизведения и создания шрифтов	<i>знает</i>
	РО-1 ИД-1 (ОПК-3) специфику типов письменности и стилистических особенностей письма и применения их в композиции дизайн-проекта;
	РО-2 ИД-1 (ОПК-3) основы композиции, пропорциональности основных элементов букв и словосочетаний в леттеринге;
	<i>умеет</i>
	РО-3 ИД-1 (ОПК-3) осуществлять подбор стиля леттеринга для решения дизайнерских задач;
	РО-4 ИД-1 (ОПК-3) компоновать на листе буквенные композиции, выполнять простейшие надписи одним из типов леттеринга

2. Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Тема 1. Леттеринг: дефиниции и спектр применения

Тема 2. Ритм и пластика

Тема 3. Особенности работы с несколькими словами

Тема 4. Взаимодействие листа и текста

Тема 5. Разработка шрифтовой композиции

Тема 6. Особенности применения леттеринга в различных коммуникациях

Теоретические занятия

Тема 1. Леттеринг: Дефиниции и спектр применения

История возникновения леттеринга. Понятие «Леттеринг» как одного из видов искусств. Леттеринг как искусство. Леттеринг, каллиграфия, наборный шрифт: сходства и различия. Базовые штрихи и элементы букв. Основные материалы для создания леттеринга. Основные стили и типы леттеринга. Остроконечное перо, ширококонечное перо, современная каллиграфия, леттеринг кистью, маркером.

Тема 2. Ритм и пластика

Правила буквенных композиций. Основные правила составления буквенных композиций, как отдельные буквы, так и словосочетания. Создание гармоничного ритма внутри надписи и усиление эмоционального впечатления от слова при помощи правильно подобранной пластики и динамики букв. Написание одно и то же слова с разным ритмом и пластикой.

Тема 3. Особенности работы с несколькими словами

Единство и целостность в шрифтовой композиции. Расставление акцентов и организация рубрикации в тексте. Написание одной и той же фразы с по-разному расставленными акцентами. Техники «Пятно» и «Линии».

Взаимодействие букв между собой в словах и предложении. Соединение элементов букв. «Панграмма» («разнобуквица»). Монограммы. Расположения объектов на листе, композиционная схема.

Референс. Комбинирование приемов каллиграфии и леттеринга для более полной работы над композициями. Принципы выбора композиционной фактуры и формы.

Тема 4. Взаимодействие листа и текста

Поиск пропорций и масштаба. Гармоничная организация пространства листа, полей, композиционного центра. Создание шрифтовых композиций на основе изученных шрифтов в базовых форматах (вертикальный прямоугольник, горизонтальный прямоугольник, квадрат, круг).

Тема 5. Разработка шрифтовой композиции

Законы восприятия и тонкости цветовой гармонии. Написание простых фраз изученными шрифтами в цвете.

Анализ визуальной стилистики написания. Особенности анализа визуальной стилистики написания букв и знаков, составляющих единую стилистическую и композиционную систему.

Способы, применяемые для разнообразия леттеринга. Использование декора в леттеринге. Дополнительные графические элементы, которые усиливают впечатление от шрифта (брызги, подтеки, рамки, выносные элементы и линии).

Работа силиконом, маскирующей жидкостью, кистью. Написание слов новыми материалами. Выбор фразы о дизайне и разработка шрифтовой композиции на ее основе. Создание композиции вдумчиво и последовательно от анализа текста и расстановки акцентов, до организации пространства в листе и поиска цветового решения. Эскизирование, поиск стилистики, финальная композиция.

Тема 6. Особенности применения леттеринга в различных коммуникациях.

Свадьба и ее бумажное оформление: карточки и схемы для рассадки гостей, приглашения на торжество. Небанальный и стильный фон для свадебной фотографии. Полиграфия. Леттеринг в оформлении зала кафе или ресторана. Успешные примеры оформления меню с помощью леттеринга. Леттеринг-логотип.

Практические занятия

На практических занятиях по дисциплине «Леттеринг» обучающиеся выполняют графические работы, задание которых неразрывно связано с содержанием лекционного материала на данном этапе. Такая взаимосвязь позволяет лучше усвоить изученный материал и понять возможности его практического применения. Особенностью практических занятий является их художественная направленность. При выполнении всех заданий обучающиеся много рисуют, чертят, пишут тушью, красками, спиртовыми маркерами и другими материалами.

Темы практических заданий разработаны таким образом, чтобы дополнять друг друга. Это позволяет обучающемуся расширить свои знания в данных вопросах, познакомиться с работами больших мастеров в данной области; а также стимулирует его творческую фантазию.

Общие требования

Перед выполнением задания необходимо изучить лекционный материал и рекомендуемую учебную литературу.

Задание выполняется на листе ватмана (плотной бумаги) формата А4 (А3), плакатными (чертежными) перьями и кистями с использованием туши, акварели, гуаши и других водяных красок.

При выполнении работы особое внимание уделяется композиции, качеству и сложности технического исполнения.

Отдельно оценивается качество художественного исполнения, индивидуальность творческого мышления и эстетичность выполненной работы.

Тема 1. Леттеринг: дефиниции и спектр применения

Задание: Сравнение стилей леттеринга путем их зарисовывания

Бумага формата А4, простой карандаш, тушь, темпера ПВА.

Тема 2. Ритм и пластика

Задание: Рисование эскизов на основе представленных шаблонов.

Бумага формата А3, простой карандаш, тушь, темпера ПВА.

Тема 3. Особенности работы с несколькими словами

Задание: Сравнение разных видов и способов составления буквенных композиций.

Бумага формата А3, простой карандаш, тушь, темпера ПВА.

Тема 4. Взаимодействие листа и текста

Задание: Дополнить и улучшить существующее написание, не выходя за рамки стиля.

Бумага формата А3, простой карандаш, тушь, темпера ПВА.

Тема 5. Разработка шрифтовой композиции

Задание: Самостоятельно придумать и зарисовать композицию из букв, которую можно использовать, например, на майке.

Бумага формата А3, простой карандаш, тушь, темпера ПВА.

Тема 6. Особенности применения леттеринга в различных коммуникациях

Задание: Разработка серии работ на основе леттеринга и шрифтовой акциденции. Создается серия работ на основе леттеринга и шрифтовой акциденции, объединенных общей темой. По итогам модульного проекта студент должен показать концептуальную серию, сделанную на базе подготовленного леттеринга и шрифтов. Серия может представлять собой листы календаря, обложки книг, журнальные развороты, линейку

упаковки товаров, серию плакатов. В дополнение необходимо сделать один плакат, посвященный шрифту, и плакат-стилизацию. Плакат, посвященный шрифту, должен раскрывать особенности шрифта, его пластику или историю создания и т.д. Плакат-стилизация выполняется на тему проекта, но с использованием графического языка известного дизайнера. Проект должен содержать выразительную, аккуратно и последовательно сделанную презентацию, рассказывающую о всех аспектах проекта, и показывать его в максимально выигрышном свете.

Размер: 3 планшета 50х60.

Материал темпера ПВА, гуашь, тушь, спиртовые маркеры.

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение литературных источников, использование Internet-данных, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации.

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины, включая самостоятельную работу обучающихся

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Задания для самостоятельной работы:

1. Придумать и зарисовать композицию из букв или словосочетаний, на примере наименования выбранной обучающимся организации.
2. Создание рукописных надписей и шрифтовых композиций от наброска до финального исполнения в различных материалах по собственному замыслу.
3. Написания собственного имени леттеринг кистями.
4. Придумать и зарисовать композицию, используя винтажный и рекламный леттеринг.
5. Придумать и зарисовать композицию, используя леттеринг в силуэте. Освоение спиртовых маркеров.
6. Придумать и зарисовать композицию для театральной афиши, используя леттеринг.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие леттеринга.
2. Леттеринг и наборный шрифт: сходство и различие.
3. Леттеринг и каллиграфия: сходство и различия.
4. Основные стили леттеринга.
5. Типы леттеринга.
6. Основные правила буквенных композиций.
7. Ритм и пластика в леттеринге при написании букв и словосочетаний.

8. Техника «пятно».
9. Техника «линия».
10. Панграмма.
11. Монограммы.
12. Композиционные схемы в леттеринге.
13. Референс.
14. Пропорции и масштаб в леттеринге.
15. Анализ визуальной стилистики композиционных и стилистических систем в леттеринге.
16. Декор в леттеринге. Использование дополнительной графики в леттеринге.
17. Леттеринг в графическом сопровождении свадебных мероприятий.
18. Леттеринг в графическом сопровождении ресторанного бизнеса.
19. Леттеринг-логотип.
20. Леттеринг в рекламе.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная:

1. Кашевский, П.А. Шрифты: учебное пособие / П.А. Кашевский. – Минск: Литература і Мастацтва, 2012. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139774> – ISBN 978-985-6941-43-9. – Текст: электронный.

2. Арбатский, И.В. Шрифт и массмедиа: учебное пособие для обучающихся высших учебных заведений, обучающихся по программам магистерской подготовки по направлениям "Дизайн", "Дизайн архитектурной среды", "Градостроительство" / И.В. Арбатский. – Красноярск: СФУ, 2015. – 271 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496976> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3358-4. – Текст: электронный.

Дополнительная:

1. Наумова, С.В. Шрифт и орнамент: практикум / С.В. Наумова, П.М. Наумова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). – Екатеринбург: Архитектон, 2014. – 216 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720> – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

2. Зачиняев, А. Букварек (Прямой рукописный шрифт): учебное пособие / А. Зачиняев. – Санкт-Петербург: Издание журнала "Обновление школы", 1912. – 34 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78181> – Текст: электронный.

3. Печинский, А.И. Руководство к изучению круглого ленточного (ronde) шрифта: практическое пособие / А.И. Печинский. – 3-е изд., знач. доп. – Санкт-Петербург: б.и., 1917. – 27 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103697> – Текст: электронный.

4. Шицгал, А.Г. Графическая основа русского гражданского шрифта: монография / А.Г. Шицгал; Научно-исследовательский институт полиграфической и издательской техники ОГИЗА при Совете министров СССР. – Москва; Ленинград: Государственное научно-техническое издательство текстильной, легкой и полиграфической промышленности, 1947. – 98 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564341> – Текст: электронный.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины

1. <http://biblioclub.ru/> – электронная библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн»
2. <http://www.iprbookshop.ru/> – электронная библиотечная система IPR BOOKS

7. Лицензионное программное обеспечение

- MS Windows 7 Профессиональная
- MS Windows 10 Pro

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин);

- помещения для проведения практических занятий (с типовым оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий и наглядными пособиями);

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации);

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.