

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Исаков Ирлан Жангазыевич

Автономная некоммерческая организация высшего образования

Должность: Ректор

«Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕвразЭС»

Дата подписания: 25.07.2022 15:04:47

Уникальный программный ключ:

a748d5b672796bd7b37612bb23a3449357804892a0d120774ea9def3ef7a2bc0

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Леттеринг

(наименование дисциплины)

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Квалификация выпускника Бакалавр

Направленность (профиль) Графический дизайн

2022 г.

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные требования для освоения дисциплины (при необходимости)

Дисциплина «Леттеринг» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.

2. Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 4 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

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

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.

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 рубрики 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 50x60.

Материал темпера ПВА, гуашь, тушь, спиртовые маркеры.

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

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.

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 лететринге.
17. Лететринг в графическом сопровождении свадебных мероприятий.
18. Леттеринг в графическом сопровождении ресторанного бизнеса.
19. Лететринг-логотип.
20. Лететеринг в рекламе.

6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:

- способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1).

Код и формулировка компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-1 - способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями	Знает специфику типов письменности и стилистических особенностей письма и применения их в композиции дизайн-проекта, основ композиции, пропорциональности основных элементов букв и словосочетаний в леттеринге, стили и типы леттеринга
	Умеет осуществлять подбор стиля леттеринга для решения дизайнерских задач; компоновать на листе буквенные композиции; выполнять простейшие надписи одним из типов леттеринга, осуществлять творческий поиск решения по использованию леттеринга в эскизах;
	Владеет навыками и правилами изображения леттеринга, процессом его создания, навыком применения леттеринга для создания дизайн-проектов

6.2. Перечень оценочных материалов

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения обучающимся, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающихся, обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине.

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости

- А) Проверка выполнения заданий для самостоятельной работы.
- Б) Проверка заданий на практических занятиях по темам 1- 5.

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотра и оценивания выполненного практического задания по теме 6. В процессе оценивания рассматриваются знания, умения и навыки обучающегося, полученные им в результате освоения дисциплины.

До просмотра допускаются обучающиеся, не имеющие задолженностей по практической части курса (полностью выполнен объем практических работ).

Перечень оценочных средств во взаимосвязи с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Код и формулировка компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Оценочные средства
ПК-1 - способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями	Знает: специфику типов письменности и стилистических особенностей письма и применения их в композиции дизайн-проекта, основ композиции, пропорциональности основных элементов букв и словосочетаний в леттеринге, стили и типы леттеринга	Список вопросов: <ol style="list-style-type: none">1. Понятие леттеринга.2. Леттеринг и наборный шрифт: сходство и различие.3. Лететринг 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

		<p>композиционных и стилистических систем в леттеринге.</p> <p>16. Декор в леттеринге.Использование дополнительной графики в лететринге.</p> <p>17.Лететринг в графическом сопровождении свадебных мероприятий.</p> <p>18.Леттеринг в графическом сопровождении ресторанного бизнеса.</p> <p>19.Лететринг-логотип.</p> <p>20. Лететеринг в рекламе.</p>
	<p>Умеет: осуществлять подбор стиля леттеринга для решения дизайнерских задач; компоновать на листе буквенные композиции; выполнять простейшие надписи одним из типов леттериинга, осуществлять творческий поиск решения по использованию леттеринга в эскизах;</p>	<p>Тест:</p> <p>1.Что является свободными формами?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Буквы и символы 2) Объекты, обладающие простой геометрической формой 3) Пятна и линии <p>2. Чем прежде всего является любая буква?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Изображением 2) Символом 3) Свободной формой <p>3. Что стало основой первых буквенных символов?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) жесты 2) письменность 3) рисунки <p>4. Как называются буквы, объединенные единым стилем графического начертания?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) шрифт 2) символ 3) руны <p>5. Что такое кегель?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Внешний вид шрифта 2) Размер шрифта 3) Ширина шрифта <p>6. Что влияет на восприятие слова человеком?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Смысл слова 2) Размер шрифта 3) Смысл слова, характер шрифта <p>7. Что в дизайне называется «рыбой»?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Формирование образов животных из набора букв 2) Замена текста бессмысленным набором букв 3) Формирование композиции из набора реально существующих слов <p>8. Что важнее содержания строк при создании композиции?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Цвет строк 2) Размер строк 3) Расположение строк <p>9. Каким может быть логотип?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Только словесным 2) Только в виде абстрактного символа 3) Словесным, буквенным, а также возможно добавление абстрактно-графических символов

		<p>10. От чего зависит графический стиль буквы в композиции?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) От содержания и характера текста 2) От предпочтений художника и заказчика 3) От размера текста
	<p>Владеет: навыками и правилами изображения леттеринга, процессом его создания, навыком применения леттеринга для создания дизайн-проектов</p>	<p>Выполнение практических заданий по темам (разделам):</p> <p>Тема 1. Леттеринг: дефиниции и спектр применения Задание: Сравнение стилей леттеринга путем зарисовывания</p> <p>Тема 2. Ритм и пластика Задание: Рисование эскизов на основе представленных шаблонов.</p> <p>Тема 3. Особенности работы с несколькими словами Задание: Сравнение разных видов и способов составления буквенных композиций.</p> <p>Тема 4. Взаимодействие листа и текста Задание: Дополнить и улучшить существующее написание, не выходя за рамки стиля.</p> <p>Тема 5. Разработка шрифтовой композиции Задание: Самостоятельно придумать и зарисовать композицию из букв, которую можно использовать, например, на майке.</p> <p>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.</p>

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок

Дисциплина завершается организацией выставки учебных работ обучающихся, просмотром и обсуждением кафедрой и аттестацией в форме экзамена в конце семестра, оценка выставляется с учётом активности каждого обучающегося в процессе всех занятий. Проверка приобретённых в процессе практических занятий навыков и умений, обучающихся проводится в форме выставки практических работ обучающихся. В процессе коллективного обсуждения достоинств и недостатков каждой работы обучающиеся имеют возможность получить мотивированную преподавателем оценку результатов своей деятельности.

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Экзамен. Критерии выставления оценок

Оценка **«отлично»** при приеме экзамена выставляется в случае:

Продемонстрировано умение нестандартно подходить к решению поставленной задачи путем создания оригинального образа. Образ обладает хорошо читаемым ассоциативным содержанием в соответствии с заданной темой. Композиция сбалансирована и построена в соответствии с законами композиционного построения изображения. Цветовое решение выбрано в соответствии с идеей проекта. Авторская идея полностью отражена в изобразительной форме в соответствии с заданной темой и поставленными задачами. Продемонстрировано умение создавать множество идей по заданной теме.

Оценка **«хорошо»** при приеме экзамена выставляется в случае:

Продемонстрировано умение нестандартно подходить к решению поставленной задачи путем создания оригинального образа. Ассоциативное содержание в соответствии с заданной темой читаемо. Композиция в целом сбалансирована и построена в соответствии с законами композиционного построения изображения. Цветовое решение выбрано в соответствии с идеей проекта. Авторская идея в целом отражена в изобразительной форме в соответствии с заданной темой и поставленными задачами.

Оценка **«удовлетворительно»** при приеме экзамена выставляется в случае:

Продемонстрирован стандартный подход к решению поставленной задачи. Созданный образ не оригинален. Ассоциативное содержание в соответствии с заданной темой в целом читаемо. Композиция в целом сбалансирована, но нарушены некоторые законы композиционного построения изображения. Выбор цветового решения не в полной мере соответствует идее проекта. Авторская идея в целом отражена в изобразительной форме в соответствии с заданной темой и поставленными задачами.

Оценка **«неудовлетворительно»** при приеме экзамена выставляется в случае:

Продемонстрирован стандартный подход к решению поставленной задачи. Созданный образ не оригинален (заимствован). Ассоциативное содержание не соответствует заданной теме. Нарушены законы композиционного построения изображения. Выбор цветового решения не соответствует идее проекта. Авторская идея не отражена в изобразительной форме и/или не соответствует заданной теме и поставленными задачами.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется также если эскизы по практическому заданию не представлены.

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание результата проводится следующим образом:

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют от 80% до 100% от общего количества

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют от 71 до 79% от общего количества;

«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 50 –70 % правильных ответов;

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов.

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

Основная:

1. Кашевский, П.А. Шрифты: учебное пособие / П.А. Кашевский. – Минск: Літаратура 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.

8. 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

9. Лицензионное программное обеспечение

- MS Windows 7 Профессиональная
- MS Windows 10 Pro

10. 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.