

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет визуальных искусств
КАФЕДРА ДИЗАЙНА**

Рабочая программа дисциплины

ШРИФТОВАЯ ГРАФИКА

Направление подготовки
54.04.01 Дизайн

Направленность (профиль) подготовки
«Графический дизайн»

Квалификация (степень) выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная, заочная

Кемерово, 2025

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «Магистр».

Утверждена на заседании кафедры дизайна и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru> 31.08.2020, протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры дизайна 31.08.2021 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры дизайна 31.08.2022 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры дизайна 25.05.2023 г., протокол № 10.

Переутверждена на заседании кафедры дизайна 27.05.2024 г., протокол № 10.

Переутверждена на заседании кафедры дизайна 22.04.2025 г., протокол № 10.

Шрифтовая графика: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника – «магистр». / автор-составитель Е.А. Безрукова. - Кемерово: КемГИК, 2025. – 23с. – Текст: непосредственный.

*Автор-составитель:
доцент Е.А. Безрукова*

Содержание рабочей программы дисциплины

- 1. Цели освоения дисциплины**
- 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы магистратуры**
- 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы**
- 4. Объем, структура и содержание дисциплины**
 - 4.1. Объем дисциплины
 - 4.2. Структура дисциплины (очная форма обучения)
 - 4.3. Структура дисциплины (заочная форма обучения)
 - 4.4. Содержание дисциплины
- 5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии**
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
- 6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся**
 - 6.1. Основные виды самостоятельной работы обучающихся
 - 6.2. Перечень учебно-методического обеспечения для СР
 - 6.3. Методические указания для обучающихся по выполнению СР

Содержание самостоятельной работы обучающихся
- 7. Фонд оценочных средств**
 - 7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
 - 7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
 - 7.3. Критерии оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций
- 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**
 - 8.1. Основная литературы
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
- 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- 10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**
- 11. Список (перечень) ключевых слов**

1. Цели освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины «Шрифтовая графика»:
формирование у обучающихся шрифтовой культуры и художественно-образного мышления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

Дисциплина «Шрифтовая графика» является дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин ООП магистратуры.

Для освоения дисциплины «Шрифтовая графика» необходимы знания и компетенции, сформированные в результате изучения дисциплин «История и методология дизайн-проектирования», «Современные проблемы дизайна», «История стилей в дизайне», а также дисциплин профессионального цикла: «Дизайн-проектирование», «Графическая символика», «Авторская графика в дизайне».

В результате освоения дисциплины «Шрифтовая графика» формируются знания и практические умения, необходимые для успешного освоения отдельных разделов дисциплины «Дизайн-проектирование», а также для успешного прохождения проектно-художественной практики.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижения.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	Знать	Уметь	Владеть
ПК-3. способность визуализировать образы и разрабатывать эскизы проектируемых систем графического дизайна с помощью художественно-выразительных средств	ПК-3.1. выразительные средства создания визуально-художественного образа с помощью шрифтовой графики	ПК-3.2. разрабатывать с помощью шрифтовой графики визуально-художественные образы проектируемых систем визуальной информации, идентификации и коммуникации	ПК-3.3. методами формообразования и цветографического решения проектов по шрифтовой графике

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника

Профессиональный стандарт	Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции
Профессиональный стандарт 11.013 «Графический дизайнер»: приказ Министерства	Разработка систем визуальной информации, идентификации и	Проведение предпроектных дизайнерских исследований
		Разработка и согласование с заказчиком проектного задания на создание систем

труда и социальной защиты РФ от 17.01.2017 г. № 40н	коммуникации	визуальной информации, идентификации и коммуникации
		Концептуальная и художественно-техническая разработка дизайн-проектов систем визуальной информации, идентификации и коммуникации
		Авторский надзор за выполнением работ по изготовлению в производстве систем визуальной информации, идентификации и коммуникации
	Руководство деятельностью по разработке объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации	Планирование работ по разработке объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации
		Организация работ по выполнению дизайн-проектов объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации
		Контроль изготовления в производстве дизайн-проектов объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1 Объем дисциплины.

По очной форме обучения общая трудоемкость дисциплины «Шрифтовая графика» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, в том числе, 28 часа контактной (аудиторной 6 лекций, 20 практических, 2 инд. задания) работы с обучающимися, 44 часов - самостоятельная работа обучающихся,. Из них, 9 часов (30%) аудиторной работы может проводиться в интерактивных формах, зачет в 3 семестре.

На заочной форме обучения Общая трудоемкость дисциплины «Шрифтовая графика» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, в том числе, 8 часов контактной (аудиторной - 2 лекций, 4 практических, 2 инд. задания) работы с обучающимися, 64 часов - самостоятельная работа обучающихся, Из них, 2 часа (30%) аудиторной работы может проводиться в интерактивных формах, зачет в 4 семестре.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанной с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Структура дисциплины (очная форма обучения).

№ пп	Раздел дисциплины	Всего часов	Семестр	Зачет. единицы	Виды учебной работы, в т.ч. СР и трудоемкость (в час.)					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (по разделам)
					Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Экзамены	СРС	
										В т.ч. ауд. занятия в интерактивной форме*
1	Раздел 1. Шрифтовые композиции в графическом дизайне		3	0,2	2	2	-	-	2	2* Мультимедийная презентация - лекция; анализ практических заданий.
1.1	Понятие шрифтовой графики, ее роль и специфика в искусстве графического дизайна.		3	-	1	-	-	-	-	
1.2	Разновидности шрифтов и шрифтовых композиций.		3	0,2	1	2	-	-	2	
2	Раздел 2. Образно- шрифтовая символика буквы и слова		3	0,8	1	6	-	-	14	3* Мультимедийная презентация - лекция; проектные разработки; аналитический отчет практических заданий.
2.1	Графическая символика и ее разновидности		3	-	1	-	-	-	2	
2.2	Буквенная символика		3	0,4	-	2	-	-	6	
2.3	Шрифтовая графика слова.		3	0,4	-	4	-	-	6	
	Раздел 3. Шрифтовые композиции логотипов		3	0,6	1	6	1	-	14	2* Мультимедийная презентация - лекция; проектные разработки; аналитический отчет практических заданий.
3.1	Понятие «логотип». Их функциональные и стилистические особенности.		3	-	1	-	-	-	2	
3.2	Синтез шрифта и рисунка.		3	0,3	-	2	-	-	6	

3.3	Шрифтовые логотипы.		3	0,3	-	4	1	-	6	
4	Раздел 4. Шрифтовая композиция в афише		3	0,4	2	6	1	-	14	2*
4.1	Разновидности шрифтовых плакатов и афиш.		3	-	1	-	-	-	2	Мультимедийная презентация - лекция; Зачет; Обоснование и защита аналитических и проектных разработок
4.2	Способы, приемы и средства построения шрифтовых композиций в афишах.		3	0,4	1	6	1	-	12	Подготовка творческих работ для конкурсов и портфолио.
	Итого:	72	3	2	6	20	2	-	44	в интерактивной форме – 9*

4.2.1. Структура дисциплины (заочная форма обучения)

№ пп	Раздел дисциплины	Всего часов	Семестр	Зачет. единицы	Виды учебной работы, в т.ч. СР и трудоемкость (в час.)					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (по разделам)
					Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Экзамены	СРС	
										В т.ч. ауд. занятия в интерактивной форме*
1	Раздел 1. Шрифтовые композиции в графическом дизайне		3	0,2	1	-	-	-	6	1* Мультимедийная презентация - лекция; аналитическая беседа по теме.
1.1	Понятие шрифтовой графики, ее роль и специфика в искусстве графического дизайна.		3	-	1	-	-	-	2	
1.2	Разновидности шрифтов и шрифтовых композиций.		3	0,2	-	-	-	-	4	
2	Раздел 2. Образно- шрифтовая символика буквы и слова		3	0,8	-	2	-	-	20	Проектные разработки; аналитический

										отчет практических заданий.
2.1	Графическая символика и ее разновидности		3	-	-	-	-	-	4	
2.2	Буквенная символика		3	0,4	-	1	-	-	8	
2.3	Шрифтовая графика слова.		3	0,4	-	1	-	-	8	
	Раздел 3. Шрифтовые композиции логотипов		3	0,6	-	1	1	-	16	Проектные разработки; аналитический отчет практических заданий.
3.1	Понятие «логотип». Их функциональные и стилистические особенности.		3	-	-	-	-	-	2	
3.2	Синтез шрифта и рисунка.		3	0,3	-	1	1	-	10	
3.3	Шрифтовые логотипы		3	0,3	-	-	-	-	4	
4	Раздел 4. Шрифтовая композиция в афише		3	0,4	1	1	1	-	22	1* Мультимедийная презентация - лекция; Аналитические и проектные разработки; подготовка творческих работ для конкурсов и портфолио; Зачет.
4.1	Разновидности шрифтовых плакатов и афиш.			-	1	-	-	-	4	
4.2	Способы, приемы и средства построения шрифтовых композиций в афишах.			0,4	-	1	1	-	18	
	Итого:	72	4	2	2	4	2	-	64	в интерактивной форме – 2*

4.4. Содержание дисциплины.

Содержание дисциплины	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
Раздел 1. Шрифтовые композиции в графическом дизайне	Формируемые компетенции: - способность	Мультимедий

Тема 1.1. Понятие шрифтовой графики, ее роль и специфика в искусстве графического дизайна. Термин «шрифтовая графика» и «типографика». Роль и место шрифтовой графики в общей системе дизайн-проектирования, а также влиянии на художественно-творческую культуру дизайнера. Основные категории шрифтовой графики в графическом дизайне: правила, принципы, средства и приемы построения и организации шрифта. Конструкция и основные элементы букв в формообразовании шрифтовой графики.	визуализировать образы и разрабатывать эскизы проектируемых систем графического дизайна с помощью художественно-выразительных средств (ПК-3). В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: • выразительные средства создания визуально-художественного образа с помощью шрифтовой графики (ПК-3); уметь: • разрабатывать с помощью шрифтовой графики визуально-художественные образы проектируемых систем визуальной информации, идентификации и коммуникации (ПК-3); владеть: • методами формообразования и цветографического решения проектов по шрифтовой графике (ПК-3).	ная презентация; Контрольные вопросы.
Тема 1.2. Разновидности шрифтов и шрифтовых композиций. Типология шрифтов по назначению, по графическим признакам, по технологии выполнения. Модификация нормативных, утилитарно-художественных и художественно-декоративных шрифтов. Авторские шрифты. Зависимость модификации шрифтов от их назначения. Понятие «шрифтовой композиции» как объекта графического дизайна. Цель, задачи композиции в шрифтовой графике, ее функции, закономерности и средства организации. Разнообразные варианты шрифтовых композиций и их классификаций по способу передачи содержания, по количеству составляющих единиц композиции, по способу композиционной организации, по характеру визуально-графических элементов. Основные принципы формообразования, стилистики и гармонизации шрифтовой композиции.		
Раздел 2. Образно-шрифтовая символика буквы и слова Тема 2.1. Графическая символика и ее разновидности Понятия «знак» и «символ» в графическом дизайне. Графические символы как изображения конкретных предметных форм и сущности абстрактных идей. Графическая символика и ее разновидности: предметно-ассоциативная,	Формируемые компетенции: - способность визуализировать образы и разрабатывать эскизы проектируемых систем графического дизайна с помощью художественно-выразительных средств	Проектные разработки; Мультимедийная презентация.

абстрактно-ассоциативная, образно-шрифтовая. Подходы к технологии разработки знаков-символов. Смысловые и формообразующие художественно-изобразительные средства построения знака.	(ПК-3). В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: • выразительные средства создания визуально-художественного образа с помощью шрифтовой графики (ПК-3); уметь: • разрабатывать с помощью шрифтовой графики визуально-художественные образы проектируемых систем визуальной информации, идентификации и коммуникации (ПК-3); владеть: • методами формообразования и цветографического решения проектов по шрифтовой графике (ПК-3).	
Тема 2.2. Буквенная символика Буква как знак-символ и его использование в графическом дизайне. Создание ассоциативного знакового изображения, выполненного с помощью буквенных элементов (буквосочетание, аббревиатура, буква, монограмма и др.). Принципы, приемы и средства формообразования и стилистики буквенного знака. Примеры интерпретации буквенного изображения в знаковую систему.		
Тема 2.3. Шрифтовая графика слова. Символическое содержание и предметное наполнение шрифтовой графики слова. Слово и понятие. Принципы формообразования и стилистики шрифтовой композиции слова или словесного знака: цвет, цветовые гармонии, динамика и статика, пластика и объем, форма, конструкция, графика и др. Свойства композиции и их реализация: равновесие, цельность, выразительность, пропорциональность, масштабность, тектоника. Главные аспекты построения графики слова: форма и содержание. Примеры интерпретации изображения слова в знаковую систему.		
Раздел 3. Шрифтовые композиции логотипов	Формируемые компетенции: - способность визуализировать образы и разрабатывать эскизы проектируемых систем графического дизайна с помощью художественно-выразительных средств (ПК-3). В результате освоения дисциплины обучающийся должен:	Проектные разработки; Контрольные вопросы.
Тема 3.1. Понятие «логотип». Их функциональные и стилистические особенности. Историография, появление и развитие логотипов. Понятие «логотип». Функциональные особенности. Схожесть и различие шрифтовых гарнитур. Сложный и простой шрифт. Стилистика и образ. Искажение или изменение. Понятия «готовый шрифт», «собственный шрифт». Удобочитаемость и узнаваемость. Символика и ассоциация. Особенности логотипа в цвете и в черно-белой интерпретации.		

Тема 3.2. Синтез шрифта и рисунка. Структурные компоненты композиции логотипа: шрифтовые, пробельные, декоративные, изобразительные. Обусловленность способов построения логотипа его идейным содержанием, характером и назначением. Синтез шрифта и рисунка. Примеры акцентировки на образную выразительность шрифта или на изобразительные элементы.	знать: • выразительные средства создания визуально-художественного образа с помощью шрифтовой графики (ПК-3); уметь: • разрабатывать с помощью шрифтовой графики визуально-художественные образы проектируемых систем визуальной информации, идентификации и коммуникации (ПК-3); владеть: • методами формообразования и цветографического решения проектов по шрифтовой графике (ПК-3).	
Тема 3.3. Шрифтовые логотипы. Чисто шрифтовые (словесные) логотипы, без использования иллюстративно-графических элементов. Примеры акцентировки на графическую, стилистическую выразительность шрифта логотипа, его идейно-композиционную организацию. Восприятие логотипа как линия или как пятно. Характерные особенности и правила использования шрифта при создании логотипа: тип шрифта, размер, средства выделения, цвет т.п. Функциональные особенности шрифта в логотипе. Видоизменения логотипа с помощью графики.		
Раздел 4. Шрифтовая композиция в афише	Формируемые компетенции: - способность визуализировать образы и разрабатывать эскизы проектируемых систем графического дизайна с помощью художественно-выразительных средств (ПК-3). В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: • выразительные	Проектные разработки; Мультимедийная презентация; Творческое портфолио.
Тема 4.1. Разновидности шрифтовых плакатов и афиш. Понятия «афиша» и «шрифтовой плакат», их отличительные особенности, функции и назначение. Основопологающие условия для успешного функционирования шрифтового плаката. Разновидности афиш по назначению, по содержанию, внутреннему построению и внешнему оформлению, выбору художественно-графических средств изготовления и др. Понятие «модульной композиции». Шрифтовая композиция и декоративные элементы. Шрифтовая композиция с изобразительными элементами.		

Тема 3.4. Способы, приемы и средства построения шрифтовых композиций в афишах. Основные принципы построения изобразительно-шрифтовых композиций афиш и плакатов: удобочитаемость, четкость и ясность графических форм, смысловая акцентировка отдельных элементов, композиционная слаженность, стилевое единство шрифта и графических элементов, цветовая гармония и др. Зависимость рисунка букв от техники их исполнения. Органическая связь рисунка букв с содержанием текста. Образность шрифта. Цветовое решение шрифтовой композиции. Форма и контрформа. Ритм, контраст, пространство. Образ буквы, стиль. Способы выделения смысловой и композиционной акцентировки в афише. Основные этапы работы по созданию шрифтового плаката или афиши.	средства создания визуально-художественного образа с помощью шрифтовой графики (ПК-3); уметь: • разрабатывать с помощью шрифтовой графики визуально-художественные образы проектируемых систем визуальной информации, идентификации и коммуникации (ПК-3); владеть: • методами формообразования и цветографического решения проектов по шрифтовой графике (ПК-3).	Зачетный просмотр
--	--	--------------------------

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии.

Основу преподавания учебной дисциплины составляют **проектные технологии** с двумя ведущими методами: методом **визуализации** идеи и методом **концептуализации** образа.

Поскольку учебная проектная деятельность обучающихся осуществляется в художественно-творческой сфере (дизайн), где конечным результатом является создание оригинального творческого продукта, то освоение дисциплины невозможно без использования **проблемно-поисковых технологий**: предпроектного анализа ситуации, поиска и формирования идей, разработки и обоснования художественного замысла.

В процессе освоения дисциплины широко используются **художественно-творческие технологии**, поскольку обучающиеся выполняют не только стандартные учебные задания, но и решают нестандартные художественно-творческие задачи, которые предполагают выход на профессиональные международные, всероссийские и региональные художественные конкурсы, фестивали, выставки.

Для диагностики компетенций применяются следующие формы контроля: собеседование по теоретическим вопросам, защита проектов, представление и защита творческого портфолио, экзаменационные комплексные просмотры, участие в профессиональных конкурсах и фестивалях.

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

Освоение дисциплины, основу которой составляет учебно-творческая проектная деятельность, предполагает широкое использование двухмерного и трехмерного **компьютерного моделирования, мультимедийных телекоммуникационных технологий**.

Для разработки учебно-творческих дизайн-проектов обучающиеся осваивают векторную и растровую компьютерную графику, искусство компьютерной верстки.

Освоение учебной дисциплины «Шрифтовая графика» предполагает размещение различных электронно-образовательных ресурсов на сайте **электронной образовательной среды** КемГИК и использование ее интерактивных инструментов. Ознакомление с данными

ресурсами доступно каждому студенту посредством логина и пароля. Электронная образовательная среда КемГИК обеспечивает обучающимся доступ к учебным изданиям, учебно-методическим разработкам, фиксацию хода образовательного процесса и его результатов, формирование электронного портфолио обучающихся, взаимодействие между участниками образовательного процесса.

Исследовательская и проектно-творческая деятельность обучающихся в рамках дисциплины «Шрифтовая графика» предполагает широкое обращение к **информационным ресурсам сети Интернет**. В учебных лабораториях кафедры дизайна имеется постоянный доступ всех обучающихся к сети Интернет.

Применение **мультимедийных электронных презентаций** осуществляется в трех направлениях: 1) как учебно-наглядный ресурс преподавателя на лекционных, практических и индивидуальных занятиях; 2) как доступный для всех обучающихся учебно-наглядный ресурс в электронной образовательной среде КемГИК; 3) как форма фиксации теоретических и практических разработок магистрантов, с которыми они выступают на защите дизайн-проектов, выпускных квалификационных работ, на презентациях и научных конференциях.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся

6.1. Основные виды самостоятельной работы обучающихся:

- научно-исследовательская работа;
- проектно-творческая работа;
- подготовка творческого портфолио;
- подготовка творческих работ для участия в конкурсах и фестивалях международного и всероссийского уровня.

6.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

Список материалов по дисциплине, размещенных в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) КемГИК:

Организационные ресурсы

- Положение об учебно-творческих работах обучающихся факультета визуальных искусств

Учебно-программные ресурсы

- Рабочая программа дисциплины

Учебно-теоретические ресурсы

- Учебное наглядное пособие

Безрукова ЕА., Мхитарян, Г.Ю. Шрифтовая графика: учебное наглядное пособие. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. – 130 с.: ил.

- Презентации к лекциям по тематике дисциплины.

Учебно-практические ресурсы

- Тематика практических заданий по дисциплине
- Содержание самостоятельной работы по дисциплине

Учебно-методические ресурсы

- Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Учебно-наглядные ресурсы

- Электронные презентации
- Альбом с образцами учебно-творческих работ

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой литературы

Фонд оценочных средств

- Требования к зачету и экзамену по дисциплине.
- Тестовые задания и система оценивания.
- Вопросы для устного опроса и система оценивания.
- Перечень практических учебно-творческих работ к зачетному просмотру.

- Параметры и критерии оценки учебно-творческих дизайн-проектов.
- Портфолио и система оценивания

Данные ресурсы размещены в «электронной информационно-образовательной среде КемГИК» (web-адрес <http://edu.kemguki.ru/>).

6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР.

Самостоятельная работа обучающихся в магистратуре по дисциплине «Шрифтовая графика» по направлению 54.04.01 «Дизайн» (графический дизайн) является важнейшей частью учебного процесса в вузе и предусмотрена по каждому разделу в соответствии с тематическим планом рабочей учебной программы. На каждом занятии обучающийся получает задание для самостоятельной работы, преподаватель просматривает предоставленный материал, дает практические рекомендации. Текущий просмотр проводится в течение семестра. Самостоятельные задания предоставляются на зачетный просмотр и являются составляющей оценки зачета.

В овладении дисциплины «Шрифтовая графика» большую роль играет мотивационно-личностный компонент обучающихся: активность и вариативность в решении учебно-творческих задач, ответственность, самостоятельность, инициативность, творческий подход.

Содержание самостоятельной работы обучающихся в магистратуре по данной дисциплине направлено на:

- формирование и развитие исследовательских умений;
- развитие творческого потенциала обучающихся;
- развитие мотивационных факторов.

Содержание самостоятельной работы

	Темы для самостоятельной работы	Кол-во Часов ОФ	Кол-во Часов ЗОФ	Виды и содержание самостоятельной работы
1	Раздел 1. Шрифтовые композиции в графическом дизайне	2	6	
1.1	Понятие шрифтовой графики, ее роль и специфика в искусстве графического дизайна.	-	2	Аналитические разработки, мультимедийная презентация
1.2	Разновидности шрифтов и шрифтовых композиций.	2	4	Аналитические и проектные разработки, мультимедийная презентация
2	Раздел 2. Образно-шрифтовая символика буквы и слова	14	20	
2.1	Графическая символика и ее разновидности	2	4	Аналитические разработки
2.2	Буквенная символика	6	8	Аналитические и проектные разработки
2.3	Шрифтовая графика слова.	6	8	Аналитические и проектные разработки, мультимедийная презентация
3	Раздел 3. Шрифтовые композиции	14	16	

	ЛОГОТИПОВ			
3.1	Понятие «логотип». Их функциональные и стилистические особенности.	2	2	Аналитические разработки
3.2	Синтез шрифта и рисунка.	6	10	Аналитические и проектные разработки, мультимедийная презентация,
3.3	Шрифтовые логотипы	6	4	Аналитические и проектные разработки
4	Раздел 4. Шрифтовая композиция в афише	14	22	
4.1	Разновидности шрифтовых плакатов и афиш.	2	4	Аналитические и проектные разработки
4.2	Способы, приемы и средства построения шрифтовых композиций в афишах.	12	18	Проектные разработки, мультимедийная презентация, творческое портфолио
	Всего:	44	64	

Научно-исследовательская работа сопровождает все этапы проектирования в области шрифтовой графики: предпроектный анализ, разработку концепции и идей проекта, разработку стилистики и основных визуальных и художественных образов. Результаты самостоятельной исследовательской работы фиксируются в пояснительных записках к курсовым проектам, в выступлениях на научных-практических студенческих конференциях.

Выполнение проектов по шрифтовой графике предусматривает самостоятельную работу по сбору фактического и иллюстративного материала, его теоретической интерпретации, по разработке проектных вариантов.

Подготовка творческого портфолио предполагает самостоятельную работу по программированию творческой деятельности, самостоятельному отбору произведений для включения в портфолио, по разработке его дизайна и верстки.

Творческие работы для конкурсов и фестивалей могут стать результатом учебных разработок, а также могут быть выполнены обучающимся совершенно самостоятельно за рамками учебного процесса.

7. Фонд оценочных средств

Включает оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в электронной информационно-образовательной среде <https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=3369&sesskey=ffvN5BG0Eb> и на сайте КемГИК <https://kemgik.ru/>.

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Для оценки качества усвоения дисциплины «Шрифтовая графика» используются следующие формы контроля:

Текущий контроль – контроль выполнения аудиторных и домашних учебно-творческих работ и других заданий.

Формы текущего контроля:

- тестовые задания;
- опрос по вопросам разделов и тем;
- проектные разработки;
- мультимедийные презентации и другие.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.2.1. Образцы контрольных вопросов для промежуточной аттестации

1. Дайте понятия терминам «шрифтовая графика» и «типографика». Обозначьте роль и место шрифтовой графики в общей системе дизайн-проектирования и искусства.
2. Современные тенденции развития шрифтовой графики и ее влияния на художественно-творческую культуру дизайнера.
3. Основные категории шрифтовой графики в графическом дизайне: правила, принципы, средства и приемы построения и организации шрифта.
4. Конструкция и основные элементы букв в формообразовании шрифтовой графики.
5. Обозначьте классификацию шрифтов по назначению,
6. Назовите основные группы типологии шрифтов по графическим признакам.
7. Назовите основные признаки типологии шрифтов по технологии выполнения.
8. Значение понятия «авторские шрифты», приведите примеры зависимости модификации шрифтов от их назначения.
9. Раскройте понятие «шрифтовой композиции» как объекта графического дизайна, ее функции, закономерности и средства организации.
10. Разнообразные варианты шрифтовых композиций и их классификаций по способу передачи содержания, по количеству составляющих единиц композиция, по способу композиционной организации, по характеру визуально-графических элементов.
11. Что такое стиль и стилистика в принципах формообразования шрифтовой графики.
12. Графическая символика и ее разновидности.
13. Назовите основные принципы формообразования, стилистики и гармонизации шрифтовой композиции.
14. Раскройте главные аспекты построения графики слова: форма и содержание. Приведите примеры интерпретации изображения слова в знаковую систему.
15. Раскройте понятие инициала или буквицы на основе интерпретаций и особенностей современных тенденций.
16. Дайте понятие «логотипа», истории развития и его функциональные особенности.
17. Раскройте структурные компоненты композиции логотипа.
18. Назовите функциональные особенности шрифта в логотипе.
19. Характерные особенности и правила использования шрифта при создании логотипа: тип шрифта, размер, средства выделения, цвет т.п.
20. Рассмотрите логотип как пример графического искусства
21. Понятия «афиша» и «шрифтовой плакат», их отличительные особенности, функции и назначение.
22. Назовите основополагающие условия для успешного функционирования шрифтового плаката.
23. Роль шрифтовой композиции в афише.
24. Разновидности афиш по назначению, по содержанию.
25. Разновидности афиш по внутреннему построению и внешнему оформлению.
26. Разновидности афиш выбору художественно-графических средств изготовления.
27. Дайте определение понятию «модульной композиции» в шрифтовых плакатах и афишах.
28. Раскройте основные принципы построения изобразительно-шрифтовых композиций афиш и плакатов: удобочитаемость, четкость и ясность графических форм, композиционная слаженность, стилевое единство шрифта и графических элементов, цветовая гармония и др.
29. Способы выделения смысловой и композиционной акцентировки в афише.
30. Обозначьте основные этапы работы по созданию шрифтового плаката или афиши.

7.2.2. Портфолио

Портфолио – это способ планирования, накопления, фиксации, самооценки и оценки индивидуальных достижений ассистента-стажера в профессиональной сфере.

Портфолио как альтернативный по отношению к традиционным формам экзамена способ оценивания позволяет:

- Проследить динамику профессионального становления обучающегося;
- Сформировать у обучающихся умения самопроектировать профессиональный рост;
- Оценить профессиональные достижения обучающегося;
- Дать объективную характеристику готовности ассистента к профессиональной деятельности.

Задание: представить портфолио, содержащее:

- 1) сведения об авторе;
- 2) учебно-творческие дизайн-проекты, выполненные за период обучения по программе ассистентуры-стажировки;
- 3) творческие работы по авторской графике, награжденные дипломами фестивалей, выставок, конкурсов международного, всероссийского и регионального уровня;
- 4) обоснование идеи, стилистики и художественных образов дизайн-проектов.

Обеспечивающие средства: художественная фотография автора, аннотирующие тексты, цветные изображения дизайн-проектов и творческих работ, ксерокопии дипломов, благодарственных писем, сертификатов и т.п., компьютерная верстка материалов.

Оформление результатов: портфолио представляется в виде брошюры формата А4, выполненной полиграфическим способом с оригинальным дизайном автора в цветном исполнении.

Структура портфолио:

1. Сведения об авторе:

- * Фамилия, имя, отчество;
- * фото автора;
- * год рождения;
- * образование (ДХШ, колледж, вуз, специальность);
- * основные творческие проекты (перечень, год создания);
- * награды (дипломы, благодарственные письма, сертификаты и т.п.).

2. Учебно-творческие проекты по дизайну:

- * учебные работы, курсовые проекты (название работы, год создания, руководитель).

3. Творческие проекты по фотографии:

- * работы, представленные на международных, всероссийских, региональных фестивалях, конкурсах, выставках (название фестиваля, год, место проведения, название работы, награды);
- * работы, выполненные для организаций, фирм, предприятий (название, год).

7.3. Критерии оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

7.3.1. Параметры и критерии оценки учебно-творческих проектов по шрифтовой графике

1. Интегративные параметры и критерии

Параметры	Критерии
1. Концептуальность	1. Выбор концептуальных подходов к проектированию 2. Адекватность концептуального подхода решаемой проектной задаче 3. Наличие продуктивной проектной идеи 4. Логика обоснования идеи
2. Образность	1. Оригинальность художественного образа

	2. Соответствие образа для воплощения проектной идеи 3. Адекватность художественного образа решаемой проектной задаче
3. Стилизовое единство	1. Общность изобразительной стилистики 2. Общность художественных средств для выражения авторской идеи 3. Наличие авторского стиля

2. Художественно-выразительные параметры и критерии

Параметры	Критерии
1. Композиция	1. Соответствие композиции решению проектной задачи (динамика, статика и т.п.) 2. Адекватное использование средств композиции (доминанта, ритм, контраст и др.) 3. Гармонизация форм и создание единого целого произведения
2. Графика	1. Соответствие графического решения проектному замыслу 2. Оригинальность авторской графики 3. Грамотное применение изобразительно-выразительных средств графики
3. Колористика	1. Соответствие колористического решения проектному замыслу 2. Адекватное использование функций цвета (семантической, символической, сигнальной, декоративной и др.) 3. Грамотное применение цветовых гармоний, цветового контраста, нюанса, акцента и т.п.
4. Техника исполнения	1. Техника исполнения ручной авторской графики 2. Техника создания фотографии 3. Владение выразительными приемами компьютерной графики

3. Мотивационные параметры и критерии

Параметры	Критерии
1. Генерирование идей	1. Активность и вариативность в поиске идей 2. Оригинальность предлагаемых идей 3. Логика обоснования идей
2. Поиск способов формообразования	1. Активность и вариативность в поиске форм выражения идей 2. Оригинальность предлагаемых способов формообразования
3. Систематичность и самостоятельность в проектной работе	1. Систематичность и последовательность в проектной работе 2. Степень самостоятельности предлагаемых проектных решений 3. Нацеленность на творческий результат

Методика оценивания

Выполняемые учебно-творческие дизайн-проекты оцениваются по каждому из 30 представленных критериев по 4-х балльной шкале: 5, 4, 3, 2 балла. Максимальное количество баллов за выполненную работу составляет 150, при условии, что по каждому из 30 критериев работа оценена на 5 баллов.

В зависимости от сложности дизайн-проекта, вида контроля (текущий, промежуточный, итоговый), оперативности контроля могут быть применены 2 варианта оценивания.

Вариант полного оценивания по всем 30 критериям:

Количество баллов	Оценка	Примечание
150 – 136	отлично	Нижнее значение оценки: 5 баллов по 16 критериям, 4 балла по 14 критериям
135 – 106	хорошо	Нижнее значение оценки: 4 балла по 16

		критериям, 3 балла по 14 критериям
105 - 80	удовлетворительно	Нижнее значение оценки: 3 балла по 20 наиболее значимым критериям
Менее 80	неудовлетворительно	

Вариант упрощенного оценивания по 10 параметрам:

Количество баллов	Оценка	Примечание
50 - 46	отлично	Нижнее значение оценки: 5 баллов по 6 параметрам, 4 балла по 4 параметрам
45 - 36	хорошо	Нижнее значение оценки: 4 балла по 6 параметрам, 3 балла по 4 параметрам
35 - 27	удовлетворительно	Нижнее значение оценки: 3 балла по 7 наиболее значимым параметрам
Менее 27	неудовлетворительно	

7.3.2. Критерии оценки теоретических вопросов:

Оценка «отлично» - за глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание основных положений смежных дисциплин: знание истории, теории и технологии дизайна; за логически последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы.

Оценка «хорошо» - за твёрдые и достаточно полные знания всего программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам.

Оценка «удовлетворительно» - за знание и понимание основных вопросов программы; в целом правильные, без грубых ошибок, ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора; недостаточное использование при ответах на вопросы основной рекомендованной литературы.

Оценка «неудовлетворительно» - за неправильный ответ на вопрос и дополнительные вопросы по данному направлению, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов.

7.3.3. Критерии оценки портфолио:

Оценка «отлично» - полнота представленных учебно-творческих проектов; оригинальность идей и высокое художественное качество проектов; наличие работ, награжденных дипломами фестивалей, выставок, конкурсов международного, всероссийского и регионального уровня; умение обосновать идеи, стилистику и художественные образы дизайн-проектов.

Оценка «хорошо» - полнота представленных учебно-творческих проектов; оригинальность идей и хорошее художественное качество проектов; наличие работ, награжденных дипломами фестивалей, выставок, конкурсов всероссийского и регионального уровня; умение обосновать идеи, стилистику и художественные образы дизайн-проектов.

Оценка «удовлетворительно» - недостаточная полнота представленных учебно-творческих проектов; средний уровень идей и художественного качества проектов; отсутствие работ, награжденных дипломами фестивалей, выставок, конкурсов всероссийского и регионального уровня; умение обосновать идеи, стилистику и художественные образы дизайн-проектов.

Оценка «неудовлетворительно» - недостаточная полнота представленных учебно-творческих проектов; низкий уровень идей и художественного качества проектов; отсутствие работ, награжденных дипломами фестивалей, выставок, конкурсов всероссийского и

регионального уровня; неумение обосновать идеи, стилистику и художественные образы дизайн-проектов.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Шрифтовая графика» по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» включает следующие виды учебной работы: *лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа студентов.*

При изучении дисциплины «Шрифтовая графика» применяется комплексный подход – продолжение изучения основ шрифтовой графики в рамках других дисциплин учебного плана и выполнение практических заданий в рамках других дисциплин с применением умений, полученных по данной дисциплине.

Данные ресурсы размещены в «Электронной информационно-образовательной среде КемГИК» (web-адрес <http://edu.kemguki.ru/>).

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

8.1. Список литературы

Основная литература:

1. Безрукова, Е.А. Шрифтовая графика: учебное наглядное пособие / Е.А. Безрукова, Г.Ю. Мхитарян; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Факультет визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 130 с.: ил. – Библиогр. В кн. – ISBN 978-5-8154-0407-6; – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487657>. (дата обращения: 16.09.2020). – Режим доступа: Университетская библиотека online. – Текст: электронный.
2. Ермолаева, Л. П. Основы дизайнерского искусства: учебное пособие для студентов-дизайнеров. – Москва: Архитектура – С, 2009. – 152 с: ил. – Текст: непосредственный.
3. Елисеенков, Г.С. Дизайн-проектирование: учеб. Пособие / Г.С.Елисеенков, Г.Ю.Мхитарян. – Кемерово: Кемеров. Гос. Ин-т культуры, 2016. – 150 с.: ил. – Текст: непосредственный.

8.2. Дополнительная литература

1. Коник, Н. В. Товарные знаки и бренды / Н. В. Коник, П. А. Малуев. – Москва: Управление персоналом, 2006. – 144 с. – Текст: непосредственный.
2. Популярная художественная энциклопедия. Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. В 2 кн. Кн. 2. М-Я / под ред. В. М. Полевой. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 1999. - 432 с.: ил. – Текст: непосредственный.
3. Самара, Т. Типографика цвета. Как выбрать шрифт: практикум / Т. Самара; пер. с англ. С. Гилим. - Москва: РИП-холдинг, 2006. - 256 с.: ил. – Текст: непосредственный.
4. Символы, знаки, эмблемы: энциклопедия / сост.: В. Андреева, В. Куклев, А. Ровнер. - Москва: Астрель, 2006. - 556 с.: ил. – Текст: непосредственный.
5. Смирнов, С. И. Шрифт в наглядной агитации / С. И. Смирнов. - Москва: Плакат, 1987. -192 с.: ил. – Текст: непосредственный.
6. Смирнов, С. И. Шрифт и шрифтовой плакат / С. И. Смирнов. - Москва: Плакат, 1980. - 144 с.: ил. – Текст: непосредственный.
7. Феличи, Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн / Дж. Феличи; пер. с англ. С. И. Пономаренко. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2007. - 496 с.: ил. – Текст: непосредственный.
8. Шпаковский, Ю. Ф. Шрифты: справочное пособие дизайнера / Ю. Ф. Шпаковский. - Минск: Харвест, 2006. - 336 с. – Текст: непосредственный.
9. Яцюк, О. Г. Компьютерные технологии в дизайне. Логотипы, упаковка, буклеты : CD-ROM + Дискета / О. Г. Яцюк. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2002. - 464 с.: ил. – Текст: непосредственный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: бесплатная электронная библиотека онлайн. – Электрон. дан. – Москва: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2005-2017. – URL: <http://window.edu.ru/>. – (дата обращения: 12.09.2020). – Текст: электронный.
1. Информационный центр «Ресурсы образования»: [сайт]. – Электрон. дан. – Москва: МЦФЭР, 2011. – URL: www.resobr.ru/. – Текст: электронный.
2. Российское образование: федеральный образовательный портал / Министерство образования и науки РФ. – Электрон. дан. – Москва: ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», 2017. – URL: <http://www.edu.ru/>. – Текст: электронный.
3. Дизайн - как стиль жизни: информационный портал по дизайну – URL: <http://www.rosdesign.com>. – (дата обращения: 12.09.2020). – Текст: электронный.
4. кАк : информационный портал (и печатный журнал) по графическому дизайну – URL: <http://kak.ru> . – (дата обращения: 12.09.2020). – Текст: электронный.
5. Союз дизайнеров России: официальный сайт Союза дизайнеров России – URL: <http://www.sdrussia.ru> – (дата обращения: 12.09.2020). – Текст: электронный.
6. Designet.ru: информационный портал по дизайну – URL: <http://www.designet.ru> . – (дата обращения: 12.09.2020). – Текст: электронный.

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Лицензионное программное обеспечение

- Операционная система - MS Windows (10, 8, 7, XP);
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Power Point);
- Антивирусные программные средства – Kaspersky Endpoint Security для Windows;
- Графические редакторы - Corel Draw, Adobe PhotoShop);
- Видео редактор – Adobe CS6 Master Collection

Свободно распространенное программное обеспечение

- Интернет-браузеры – Mozilla Firefox (Internet Explorer, Google Chrome, и другие);
- Программа-архиватор – 7- Zip.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Дисциплина «Шрифтовая графика» предполагает проведение учебных занятий в аудитории, оборудованной компьютерной и оргтехникой (ноутбук, плазменная панель), обеспечивающей показ мультимедийных презентаций на лекциях, показ образцов творческих работ, выполнение упражнений, обработку эскизов с использованием графического редактора.

Обязательным условием для реализации учебной программы является подключения к сети Интернет и доступ к электронной информационно-образовательной среде КемГИК. Учебно-методический фонд должен содержать наглядные образцы выполнения практических заданий по дисциплине «Шрифтовая графика».

Технические средства обучения:

- для лекции – плазменная панель, ноутбук, подключенный к сети Интернет;
- для практических работ – специализированная аудитория для работы художественными материалами; компьютерный класс, подключенный к сети Интернет;
- для самостоятельной работы – персональный компьютер, подключенный к сети Интернет.

Лаборатории и кабинеты с выходом в Интернет:

- Лаборатория графического дизайна (№ 109, корпус 2 КемГИК);

- Лаборатория компьютерной графики (№ 313, корпус 2 КемГИК);

Техническое оснащение:

- мультимедийный проектор, экран – 1;
- широкоформатные телевизоры - 3;
- компьютеры - 12.

Информационный фонд:

- электронный информационный фонд визуальных материалов по разделам и темам дисциплины.

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

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата имеется возможность посещать занятия в инвалидной коляске в аудиториях кафедры, которые находятся на 1-м этаже корпуса №2 КемГИК.

Применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: при необходимости натурные зарисовки могут быть заменены на работы, выполненные с помощью компьютера и наоборот.

Исходя из доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие методы обучения:

- дистанционные методы (максимальное использование возможностей ЭОС КемГИК при получении учебного задания, консультаций и сдачи проекта);
- метод визуализации идеи при подготовке дизайн-проекта с предоставлением нескольких вариантов графического решения;
- метод концептуализации образа при возникновении трудностей с разработкой концепции проекта и его основных идей.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - установлены адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения - задания предлагаются с укрупненным шрифтом;
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ;
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

11. Перечень (список) ключевых слов

Алфавит
Антиква
Антиква русская
Антибуква
Буква
Буквица
Вязь
Гарнитура
Глаголица

Логотип
Маюскул
Минускул
Модуль
Письменность
Письмо:
• буквенно-звуковое
• декоративное
• демотическое

Трансформация
Фирменный стиль
Фирменный шрифт
Шрифт:
• акцидентный (авторский)
• готический
• кибернетический
• нормативный

Графема	• идеографическое	• предметный
Гротеск	• иератическое	• рубленный
Инициал	• инициальное	• утилитарно-художественный
Засечка	• пиктографическое	• фирменный
Каллиграфия	• слоговое	• художественно-декоративный
Кириллица	Полиграмма	• элементарный
Композиция:	Рустика	Штрих дополнительный
• блочная	Сетка модульная	Штрих основной
• модульная	Символика	Эклектика
• фигурная	Скоропись	
• флаговая	Средства выразительности	
Курсив	Стилизация	
Курсив рукописный	Стилистика	
Конструкция буквы	Стиль	