

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет визуальных искусств
Кафедра декоративно-прикладного искусства и современного интерьера

ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ШРИФТОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Профиль подготовки
«Художественно-декоративное оформление интерьера»

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очная

Кемерово, 2025 г.

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль подготовки «Художественная керамика», квалификация (степень) выпускника – «бакалавр». Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г., № 1010; зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 26 августа 2020 г., № 59494.

Утверждена на заседании кафедры декоративно-прикладного искусства и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> («02» сентября 2022 г., протокол № 1).

Переутверждена на заседании кафедры декоративно-прикладного искусства и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> («26» мая 2023 г., протокол № 10).

Переутверждена на заседании кафедры декоративно-прикладного искусства и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> («28» мая 2024 г., протокол № 9а).

Переутверждена на заседании кафедры декоративно-прикладного искусства и современного интерьера и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> («05» мая 2025 г., протокол № 10).

Воронова И. В. Основы современной шрифтовой культуры.: рабочая программа дисциплины, для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профилю «Художественно-декоративное оформление интерьера», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / И. В. Воронова. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2025. - 13 с.

Автор:

к. культурологии,

доцент кафедры

декоративно-прикладного искусства

И. В. Воронова

Содержание рабочей программы дисциплины:

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. 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
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 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

Целью освоения дисциплины является:

- формирование у студентов системы знаний и умений, позволяющих создать целостное представление о шрифтовой графике, специфике формообразования различных шрифтов, навыков создания шрифтовых композиций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Основы современной шрифтовой культуры» входит в часть дисциплин, формируемую участниками образовательных отношений по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.

Дисциплина «Основы современной шрифтовой культуры» находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами:

- графический рисунок;
- технический рисунок;
- проектная графика;
- пропедевтика.

Курс по дисциплине «Основы современной шрифтовой культуры» является важным для формирования знаний и умений художника-прикладника в области умения разрабатывать различные графемы шрифтов, включать и внедрять их в изобразительный ряд, соблюдая основные правила гармонизации композиции, производить поиск их художественно-образного и стилистического решений. Значение курса по дисциплине «Основы современной шрифтовой культуры» важно для художника-прикладника в ключевые умения создавать уравновешенные композиции с включением соответствующих по стилю и пластике графем шрифтов, оформлять визуальный материал курсовых и дипломных проектов.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций (УК, ОПК, ПК) и индикаторов их достижения.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
ПК-2. Способен владеть навыками линейно-конструктивного построения графического рисунка, проектной графики и основами декоративной живописи; навыками моделирования различных пластических форм, применения современной шрифтовой культуры; приемами работы в макетировании и художественном конструировании, с применением цвета и составлением цветовых композиций	- методы ведения и выполнения линейно-конструктивного построения изображения, в том числе и шрифтовых форм, для его последующей обработки различными техниками (З-1).	- использовать различные художественные и декоративные приемы в работе над созданием изображений и проектов, конструктивных макетов и образов в материале для оформления различных функциональных пространств и наполняющих его прикладных изделий (У-1).	- навыками работы в различных графических и декоративных техниках для разработки образов по формированию функционального пространства, их визуализации в проекте, конструкции и макете с учетом их последующего воплощения в материале (В-1).

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

2.1.	Тема 2.1. Шрифтовая графика как основа формообразовани я букв и их начертаний	8		4		Ситуационные задачи и практические упражнения, разноуровневые практические упражнения, метод проектов, практико- ориентированный метод 2*	
2.2.	Тема 2.2. Методика построения рубленого шрифта. Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтом	8		2			
2.3.	Тема 2.3. Разновидности шрифтовых композиций, их вариации. Особенности составления шрифтовых композиций: традиции и новации	8		6		Ситуационные задачи и практические упражнения, разноуровневые практические упражнения, метод проектов, практико- ориентированный метод 2*	
3	<i>Раздел 3. Единство формы и стиля в создании различных шрифтовых композиций</i>						
3.1.	Тема 3.1. Шрифт как часть визуальной культуры современности. Роль и значение формы в создании шрифтовых композиций различных стилей	8		4		Ситуационные задачи и практические упражнения, разноуровневые практические упражнения, метод проектов, практико- ориентированный метод 2*	6
3.2.	Тема 3.2. Психология восприятия шрифтовых форм. Четкость, ясность и удобочитаемость графем	8		6		Ситуационные задачи и практические упражнения, разноуровневые практические упражнения, метод проектов, практико- ориентированный метод 2*	6
3.3.	Тема 3.3. Изображение на основе шрифта	8		6			

3.4.	Тема 3.4. Шрифт как часть изображения	8		6			
	Итого за семестр Контроль – зачет			48			24
	Всего часов в интерактивной форме:					15*	
	Итого – 72 часа Контроль – зачет			48		15*	24

4.3 Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
Раздел 1. Искусство шрифта в ретроспективе			
1.1.	Тема 1.1. Разновидности шрифтовых форм от древнего мира до нового времени - Создание буквицы на основе различных шрифтовых форм (упражнение по разработке композиций в квадратах из различных по стилю и форме графем на примере буквицы).	Формируемые компетенции: ПК-2. В результате изучения темы студент должен: З-1, У-1, В-1.	Выполнение практических заданий, их текущий просмотр, обсуждение и защита
1.2.	Тема 1.2. Рубленый шрифт и антиква. Специфика их применения - Создание композиции из шрифта антиква (упражнение по разработке композиции на примере нескольких слов различных по форме и размеру на основе шрифта антиква).	Формируемые компетенции: ПК-2. В результате изучения темы студент должен: З-1, У-1, В-1.	Выполнение практических заданий, их текущий просмотр, обсуждение и защита
1.3.	Тема 1.3. Разновидности шрифтов в современном изобразительном искусстве - Создание шрифта на основе конкретной изобразительной формы (упражнение по разработке форм и их изобразительных решений для различных графем на примере определенного элемента (овощ, фрукт, предмет обуви и пр.).	Формируемые компетенции: ПК-2. В результате изучения темы студент должен: З-1, У-1, В-1.	Выполнение практических заданий, их текущий просмотр, обсуждение и защита
Раздел 2. Основы формообразования и приемы гармонизации шрифтовых композиций: традиции и новации			
2.1.	Тема 2.1. Шрифтовая графика как основа формообразования букв и их начертаний	Формируемые компетенции: ПК-2. В результате изучения темы	Выполнение практических заданий, их текущий

	- <i>Варианты комбинаций технических средств графики для создания различных шрифтов (упражнение по разработке композиций в синтезе форм квадрата и круга различных по стилю и художественно-пластическому языку на примере конкретной буквы).</i>	студент должен: З-1, У-1, В-1.	просмотр, обсуждение и защита
2.2.	Тема 2.2. Методика построения рубленого шрифта. Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтом - <i>Построение рубленого шрифта (упражнение по отработке навыков построения рубленого шрифта на примере букв, имеющих похожие очертания).</i>	Формируемые компетенции: ПК-2. В результате изучения темы студент должен: З-1, У-1, В-1.	Выполнение практических заданий, их текущий просмотр, обсуждение и защита
2.3.	Тема 2.3. Разновидности шрифтовых композиций, их вариации. Особенности составления шрифтовых композиций: традиции и новации - <i>Создание шрифтовой композиции из 33 букв алфавита на основе рубленого шрифта (упражнение по созданию целостной композиции пятном, с вывороткой или линейно на примере 33 букв алфавита).</i>	Формируемые компетенции: ПК-2. В результате изучения темы студент должен: З-1, У-1, В-1.	Выполнение практических заданий, их текущий просмотр, обсуждение и защита
Раздел 3. Единство формы и стиля в создании различных шрифтовых композиций			
3.1.	Тема 3.1. Шрифт как часть визуальной культуры современности. Роль и значение формы в создании шрифтовых композиций различных стилей - <i>Графическая обработка двух цифр (упражнение по созданию композиций, имитирующих очертания и формы различных цифр на примере пятновой и линейной графики).</i>	Формируемые компетенции: ПК-2. В результате изучения темы студент должен: З-1, У-1, В-1.	Выполнение практических заданий, их текущий просмотр, обсуждение и защита
3.2.	Тема 3.2. Психология восприятия шрифтовых форм. Четкость, ясность и удобочитаемость графем - <i>Графическое изображение инициалов (упражнение по разработке композиций в квадратах на примере графической интерпретации инициалов пятном и линейно).</i>	Формируемые компетенции: ПК-2. В результате изучения темы студент должен: З-1, У-1, В-1.	Выполнение практических заданий, их текущий просмотр, обсуждение и защита
3.3.	Тема 3.3. Изображение на основе шрифта - <i>Создание изображения из различных</i>	Формируемые компетенции: ПК-2. В результате изучения темы	Выполнение практических заданий, их текущий

	<i>шрифтовых гарнитур (упражнение по разработке целостной композиции в виде конкретного изображения на примере комбинации различных шрифтовых гарнитур).</i>	студент должен: З-1, У-1, В-1.	просмотр, обсуждение и защита
3.4.	Тема 3.4. Шрифт как часть изображения - Совмещение изображения и шрифта в композиции (упражнение по разработке композиции на примере совмещения стилизованного изображения конкретного предмета и разработанных графем для его текстового начертания).	Формируемые компетенции: ПК-2. В результате изучения темы студент должен: З-1, У-1, В-1.	Выполнение практических заданий, их текущий просмотр, обсуждение и защита. Формирование портфолио. Зачетный просмотр в виде выставки учебных работ.

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

Основу преподавания учебной дисциплины составляют практические занятия. При освоении курса используются традиционные и информационные технологии, активные и интерактивные образовательные технологии, мультимедийные средства. Все теоретические материалы, методические пособия по дисциплине размещены на сайте «Электронная образовательная среда КемГИК» (www.moodle.kemguki.ru).

Интерактивные формы обучения:

- *ситуационные задачи и практические упражнения* – представляет собой постановку конкретной задачи как с качественной, так и с количественной точки зрения. Практические упражнения, выполняемые в процессе решения ситуационных задач, предполагают необходимость выполнения расчетов и представления результата коллективной работы в виде эскизов или графически изображенных структур.
- *разноуровневые практические задания* – предполагают решение задач репродуктивного, реконструктивного и творческого уровней.
- *метод проектов* – представляет собой процесс приобретения знаний и умений в процессе самостоятельного планирования и выполнения постепенно усложняющихся в процессе обучения практических заданий. Данный метод можно рассматривать как комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических, творческих видов работ, выполняемых обучающимися самостоятельно и/или под руководством преподавателя, включая подготовку мультимедийных презентаций собранного материала по ключевым проблемам курса.
- *практико-ориентированный метод* – представляет собой совокупность следующих моментов, важных в процессе формирования обучающимися собственных взглядов на изобразительное искусство, поиск и формирование индивидуального художественно-пластического языка. В реализации данного метода предусматривается проведение пленэров и интерпленэров, посещение выставок и мастер-классов членов творческих Союзов, участие в художественных выставках различного уровня с последующим обсуждением, участие в научно-практических конференциях.
- *портфолио* – представляет собой технологию работы с результатами учебно-познавательной, практической и творческой деятельности обучающихся.

5.2 Информационно-коммуникационные технологии

В процессе изучения дисциплины «Основы современной шрифтовой культуры» применяются следующие информационные технологии:

- создание электронных слайд-презентаций по темам лекционных занятий и для демонстрации этапов работы над практическим или индивидуальным заданиями;
- использование интернет-ресурсов для поиска теоретической и графической информации, необходимой обучающемуся в процессе выполнения практических или лекционных заданий;
- выполнение различных заданий (по теории и практике), используя возможности электронной образовательной среды Moodle.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Организационные ресурсы

- Тематический план дисциплины

Учебно-практические ресурсы

- Перечень практических заданий
- Воронова, И. В. Основы современной шрифтовой культуры [Текст]: практикум по дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / авт.-сост. И. В. Воронова. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. – 72 с.: ил.

Учебно-наглядные ресурсы

- Электронный сборник наглядных материалов по дисциплине

Учебно-методические ресурсы

- Методические рекомендации по выполнению практических заданий
- Содержание СР для обучающихся

Учебно-справочные ресурсы

- Словарь по дисциплине (глоссарий)

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой литературы
- Перечень полезных ссылок

Фонд оценочных средств

- Перечень дополнительных заданий для обучающихся, входящих в фонд оценочных средств
- Комплект для тестирования
- Критерии оценки по дисциплине

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=3210>) и на сайте КемГИК

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Список литературы. Основная литература

1. Безрукова, Е. А. Шрифтовая графика [Текст] : учебное наглядное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль подготовки «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Е. А. Безрукова, Г. Ю. Мхитарян ; Кемеровский государственный институт культуры. – Кемерово : КемГИК, 2017. – 130 с. : ил.

8.2 Дополнительная литература

2. Воронова, И. В. Основы современной шрифтовой культуры [Текст] : практикум по дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / И. В. Воронова ; Кемеровский государственный институт культуры. – Кемерово : КемГИК, 2018. – 72 с. : ил.
3. Смирнов, С. И. Шрифт и шрифтовой плакат [Текст] / С. И. Смирнов. – Москва: Плакат, 1980. – 144 с. : ил.
4. Феличи, Д. Типографика: шрифт, верстка, дизайн [Текст] / Д. Феличи ; пер. с англ. С. И. Понамаренко. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2007. – 496 с.
5. Шицгал, А. Г. Русский типографский шрифт. Вопросы истории и практика применения [Текст] / А. Г. Шицгал. – Электрон. дан. - Москва : Книга, 1985. – 255 с. : ил. - (Национальная электронная библиотека). – Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_001283316/. – Загл. с экрана.

8.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Московский музей современного искусства [Электронный ресурс] : сайт. – Электрон. дан. – Москва, 2008-2016. - Режим доступа : [http:// www.mmoma.ru](http://www.mmoma.ru). – Загл. с экрана.
7. Научно-исследовательский музей при Российской Академии художеств [Электронный ресурс] : сайт. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург, 2018. - Режим доступа : <http://artsacademymuseum.org/>. – Загл. с экрана.
8. Центральный дом художника [Электронный ресурс] : сайт. – Электрон. дан. – Москва, 2018. - Режим доступа : <https://www.cha.ru/>. – Загл. с экрана.

8.4 Программное обеспечение и информационные справочные системы

Вуз располагает необходимыми программным обеспечением:

Программное обеспечение:

- *лицензионное программное обеспечение:*
 - Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
 - Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
 - Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
 - Графические редакторы - Adobe CS6 Master Collection, CorelDRAW Graphics Suite X6
 - Видео редактор - Adobe CS6 Master Collection
 - Информационная система 1С:Предприятие 8
 - Музыкальный редактор – Sibelius
 - Система оптического распознавания текста - ABBYY FineReader
 - АБИС – Руслан, Ирбис
- *свободно распространяемое программное обеспечение:*
 - Офисный пакет – LibreOffice
 - Графические редакторы - 3DS Max Autodesk (для образовательных учреждений)
 - Браузер Mozilla Firefox (Internet Explorer)
 - Программа-архиватор - 7-Zip
 - Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
 - Среда программирования – Lazarus, Microsoft Visual Studio

- АИБС - МАРК-SQL (демо)
- Редактор электронных курсов - Learning Content Development System
- Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player
- Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
- Консультант Плюс

(Приводится состав технического и программного обеспечения, необходимого для реализации образовательного процесса, а также указываются информационные справочные системы (например, Консультант Плюс и др.).

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наличие учебной лаборатории, оснащенной проекционной и компьютерной техникой, интегрированной в Интернет.

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

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработан:

- адаптированная программа по дисциплине;
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей психофизического развития обучающихся и их состояния здоровья;
- применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины и индивидуальные задания.

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентами-инвалидами и студентами с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

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.

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

При составлении индивидуального графика обучения необходимо предусмотреть различные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально. Необходимо создавать текстовую версию любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, создавать контент, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры).

11. Перечень ключевых слов

Буквица
Гарнитура шрифтовая
Графема
Графика:
- изобразительная,
- шрифтовая
Изображение
Композиция:
- декоративная,
- фронтальная,
- шрифтовая
Контур
Культура:
- визуальная,
- шрифтовая
Линия

Образ:
- визуальный,
- художественный
Очертание
Пятно
Ритм
Стиль
Стилизация
Текст
Форма:
- форма изобразительная;
- форма шрифтовая
Шрифт:
- антиква,
- рубленый
Цвет