МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова"
(МГХПА им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
06 июля 2022 г.

МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.О.16 «Общий курс шрифта»
Направление подготовки 54.05.03 «Графика»
Профиль подготовки «Художник-график (искусство книги)»
Квалификация выпускника специалист
Форма обучения очная
Институт, факультет Монументально-декоративное и декоративно-прикладное искусство
Кафедра-разработчик рабочей программы «Искусство графики»
Курс 1
Семестр 1,2

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	36	1,0
Практические занятия	36	1,0
Семинарские занятия	-	-
Самостоятельная работа	36	1,0
Форма аттестации, Зачет с оценкой –1,2	-	-
Всего	108	3,0

Москва, 2022 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1013 от 13 августа 2020 г по направлению 54.05.03 «Графика».
По профилю «Художник-график (искусство книги)» на основании учебного плана 2022г. утвержденного на ученом совете МГХПА им. С.Г. Строганова (протокол №9 от 06.07.2022г.).

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

Старший преподаватель
кафедры «Искусство графики» Михалина Е.В.

Зав. кафедрой Козорезенко П.П.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Общий курс шрифта» является - профессиональная подготовка высококвалифицированных художников-графиков, способных в художественной деятельности решать весь комплекс профессиональных задач: эстетических, функциональных, конструктивных, технологических, экономических, а также теоретическое и практическое ознакомление с законами построения шрифта и основами шрифтовой композиции, практическое применение законов шрифтовой композиции в совокупности с другими изобразительными элементами, развитие практических навыков и приемов в профессионально-художественной деятельности, необходимых для художественно-полноценной реализации авторского композиционного решения.

Задачи дисциплины:

- расширение уровня знаний студента, которые позволят ему выразить в своих художественных произведениях сюжетные, композиционные и пластические идеи;
- изучение законов и принципов композиции, способов композиционных решений, необходимых в работе над книгой;
- теоретическое освоение места шрифта в системе графических искусств;
- четкое и ясное усвоение различных шрифтовых гарнитур и их применение на практике;
- практическое освоение построения различных шрифтов, их стилистических особенностей;
- развитие навыков рисования шрифта, обучение основным законам его построения;
- развитие образного и композиционного мышления, укрепление профессионального чувства единства шрифта и совокупности композиционных образов в книге.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Общий курс шрифта» относится к базовой части ОП и формирует у будущих специалистов по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как:

- «Ознакомительный курс композиции станковой графики»;
- «Ознакомительный курс композиции искусства книги»;
- «Работа в графических материалах»;
- «Технология графических материалов».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Общий курс шрифта» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения художественно-творческой деятельности по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Общий курс шрифта»

ОПК-2– Способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.

ОПК-2.1. Знает методику создания авторских произведений во всх видах профессиональной деятельности;

ОПК-2.2. Умеет анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы в соответствии с задачами авторского замысла и технологическими процессами его осуществления.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- историю литературы, историю искусства книги, традиции и лучшие работы художников – иллюстраторов, как мирового, так и национального значения;
- историю развития искусства иллюстрации, орнамента и шрифта;
- технологические и художественные особенности материалов, применяемых в области иллюстрирования и создания книги;
- технологию изготовления печатной формы в различных техниках печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография);
- технику и технологию процесса печати произведения в различных техниках печатной графики;
- основные принципы технологии книгопечатания и полиграфии;
- художественные особенности различных стилевых течений в истории шрифта;
- закономерности построения шрифта и шрифтовой композиции;
- основы психологии художественного творчества;

- технику безопасности при работе с химикатами, графическими инструментами, на печатных станках и в типографии.

Уметь:

- в творческой практике применять знания, полученные в процессе обучения теоретическим дисциплинам;
- разбираться в качестве графических и вспомогательных материалов, применяемых в творческом процессе художника – иллюстратора;
- обращаться с химическими веществами и инструментами, применяемыми в творческом процессе художника-графика;
- на практике применять теоретические знания, связанные со средствами, техниками и технологиями создания произведения в области полиграфии, уникальной графики и эстампа;
- соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в печатных техниках;
- изобразительными средствами, устно или письменно сформулировать и изложить свой творческий замысел, его идею и процесс создания произведения;
- на практике применять знания в области общей и профессиональной психологии;
- дать профессиональную консультацию, провести анализ художественного явления или отдельного произведения.

Владеть:

- знанием художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника-графика, работающего в области уникальной графики и искусстве книги;
- знанием теории построения композиции и зрительного восприятия изображения в картинной плоскости;
- методиками работы на современных электронных носителях информации;
- техниками печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография) и умением переводить в них эскизный и подготовительный материал;
- методиками формирования художественно-эстетических взглядов и популяризации искусства книги;

- навыками применения техники безопасности при работе с химическими веществами, графическими инструментами, на печатных станках и в типографии.

4. Структура и содержание дисциплины «Общий курс шрифта»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Тема: Гайда Лагздынь «Загадочная азбука». *Объем задания:* три разворота с текстом.	1	6	6	6	Защита практической работы, реферат, творческое задание
2	Тема: Лагздынь «Загадочная азбука». *Объем задания:* титульный лист, один разворот	1	6	6	6	Защита практической работы, реферат, творческое задание
3	Тема: Графическая композиция на основе русской книги 16-17 вв., шрифт «Остромирово евангелие». *Объем задания:* один лист.	1	6	6	6	Защита практической работы, реферат, творческое задание
	Итого 1 семестр		**18**	**18**	**18**	**Зачет с оценкой**
4	Тема: Графическая композиция на основе западноевропейской книги 14 – 15 вв., шрифт: Часослов Герцога Беррийского и 52-х строчная Библия Гуттенберга книжного искусства. *Объем задания:* один лист.	2	9	9	9	Защита практической работы, реферат, творческое задание
5	Тема: копия картины эпохи возрождения или ее фрагмента, совмещенной с латинским алфавитом на основе шрифта "Троянова колонна" или другим античным шрифтом (антиквой). *Объем задания:* один лист.	2	9	9	9	Защита практической работы, реферат, творческое задание
	Итого 2 семестр		**18**	**18**	**18**	**Зачет с оценкой**
	Итого		**36**	**36**	**36**	

5. Содержание лекционных занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практической работы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Гайда Лагздынь «Загадочная азбука».	6	Тема 1. Шрифтовая пропедевтика. Основы каллиграфии	Изучение пропорций, динамики и геометрической основы прописных знаков алфавита).	ОПК-2.1; ОПК-2.2
2	Графическая композиция на основе русской книги 16-17 вв., шрифт «Остромирово евангелие».	6	Тема 2. Латинская и кириллическая надпись прописными знаками, ритм, межбуквенные расстояния.	Шрифтовая форма и контрформа, распознавание конструкции знаков алфавита.	ОПК-2.1; ОПК-2.2
		6	Тема 3. Шрифт и типографика.	Развитие знаков шрифта по пропорциям и насыщенности. Членение пространства. Форма и контрформа знаков алфавита.	ОПК-2.1; ОПК-2.2
3	Тема: Графическая композиция на основе западноевропейской книги 14 – 15 вв., шрифт: Часослов Герцога Беррийского и 52-х строчная Библия Гуттенберга книжного искусства.	6	Тема 1. Слово в пространстве листа. Вертикаль и горизонталь. Основы работы со шрифтом при наборе текста.	Основы работы со шрифтом при наборе текста.	ОПК-2.1; ОПК-2.2
4		6	Тема 2. Пропорции в типографике.	Титульный лист: динамика, статика, симметрия, ассиметрия. Способы смыслового выделения в структуре текста, абзац.	ОПК-2.1; ОПК-2.2
5		6	Тема 3. Сетка, основы применения.	Основные элементы структуры издания. Образ шрифта, рекламный буклет.	ОПК-2.1; ОПК-2.2
	Итого	**36**			

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Тема: Гайда Лагздынь «Загадочная азбука».	6	*Объем задания:* три разворота с текстом.	ОПК-2.1; ОПК-2.2
2	Тема: Лагздынь «Загадочная азбука».	6	*Объем задания:* титульный лист, один разворот	ОПК-2.1; ОПК-2.2
3	Тема: Графическая композиция на основе русской книги 16-17 вв., шрифт «Остромирово евангелие».	6	*Объем задания:* один лист.	ОПК-2.1; ОПК-2.2
4	Тема: Графическая композиция на основе западноевропейской книги 14 – 15 вв., шрифт: Часослов Герцога Беррийского и 52-х строчная Библия Гуттенберга книжного искусства.	9	*Объем задания:* один лист.	ОПК-2.1; ОПК-2.2
5	Тема: копия картины эпохи возрождения или ее фрагмента, совмещенной с латинским алфавитом на основе шрифта "Троянова колонна" или другим античным шрифтом (антиквой).	9	*Объем задания:* один лист.	ОПК-2.1; ОПК-2.2
	Итого	**36**		

7. Самостоятельная работа специалистов

Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС*	Формируемые компетенции
Шрифтовая пропедевтика. Прописные знаки.	18	Индивидуальное творческое задание	ОПК-2.1; ОПК-2.2
Основы конструирования печатных изданий. Сетка, структура, композиция.	18	Индивидуальное творческое задание	ОПК-2.1; ОПК-2.2
Итого	**36**		

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Общий курс шрифта» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 30 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-15	16-18	19	20-21	22-23	24	25	26-27	28	29-**30**

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Общий курс шрифта» в 1 и 2 семестрах предусмотрены практические работы, реферат, зачет с оценкой. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Практическая работа (доклад и презентация)	4	7	15
Творческое задание	4	12	20
Тест	1	12	25
Реферат	1	20	40
Итого 1, 2 семестр (зачет с оценкой):		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Общий курс шрифта» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Писаревский Д.А. Шрифты и их построение [Текст. Изоматериал] / под ред. И.А.Фомина. - М.: Архитектура-С, 2014. - 168 с.: ил. Библиогр.: с. 330 р.

2. Безрукова, Е.А. Шрифтовая графика: учебное пособие / Е.А. Безрукова, Г.Ю. Мхитарян. — Кемерово: КемГИК, 2017. — 130 с. — ISBN 978-5-8154-0407-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/105259.

3. Безрукова, Е.А. Шрифтовая графика / 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. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487657.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Майстренко, Н.В. Мультимедийные технологии в информационных системах / Н.В. Майстренко, А.В. Майстренко; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 82 с.: ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444959.

2. Кашевский, П.А. Шрифты / П.А. Кашевский. – Минск: Літаратура і Мастацтва, 2012. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139774 (дата обращения: 21.10.2019). – ISBN 978-985-6941-43-9. – Текст: электронный.

3. Наумова, С.В. Шрифт и орнамент / 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 (дата обращения: 21.10.2019). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Общий курс шрифта» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	Офисный пакет Microsoft Office 365	

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте МГХПА им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине «Общий курс шрифта» используются средства и оборудование кафедры.

Рабочее помещение для дисциплины «Общий курс шрифта».

1. Оборудование:

- столы для занятий;
- стулья;
- шкаф для хранения красок;
- светильники настольные;
- раковина для мытья.

2. Материалы:

- бумага акварельная, ватман;
- планшеты 50 х 40, 50 х 45;
- карандаши;
- кисти: синтетика, колонок или белка № 1, № 2;
- кисти покрывные № 6, № 8;
- краски: темпера, акварель;
- карандаши пастельные, цветные;
- тушь;
- перья для каллиграфии;
- линейки;
- палитры;
- клей;
- баночки для воды;
- губки для смывания слоя.

3. Наглядные пособия, необходимая литература из фондов библиотеки МГХПА,

из фондов кафедры «Искусство графики».

4. Компьютер с возможностью выхода в Интернет, принтер, сканер, копир, офисная бумага, фотобумага.

12. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Методические указания к дисциплине «Общий курс шрифта» наглядно демонстрируют поэтапный подход к процессу подготовки будущего специалиста к решению профессиональных задач в сфере искусства книги, приобретение основных знаний и практических навыков для создания иллюстраций во всей полноте и сложности их уникальных изобразительных и технологических возможностей, расширения уровня знаний студента, которые позволят ему выразить в своих художественных произведениях сюжетные, композиционные и пластические идеи литературного произведения.

Методика освоения искусства книги отрабатывается на последовательном и поэтапном развитии всего процесса: от эскиза – через проработку деталей – к выполнению рисунка, созданию авторской иллюстрации и дальнейшим изготовлением книги.

Преподавание «Общего курса шрифта» в академической программе кафедры «Искусство графики» является важной составной частью всего учебного процесса, продолжением и развитием дисциплин «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Основы композиции», «Ознакомительный курс композиции искусства книги», изучаемых на 1 и 2 курсах. Студенты выполняют задания, установленные программой общего и специального курса шрифта. Перед студентами ставятся задачи дальнейшего совершенствования навыков для использования полученных знаний при создании иллюстраций.

Во время прохождения курса «Общий курс шрифта» студенты изучают лучшие образцы классического отечественного и зарубежного художественного наследия.

В процессе работы над шрифтовой композицией педагог должен воспитывать у студента сознательное отношение к изображению натуры, основанное на глубоком и всестороннем ее изучении.

Каждый семестр заканчивается практическими навыками под руководством педагога, который должен, в случае необходимости, практически исправлять ошибки студентов.

Преподаватель должен строго следить за последовательностью методического ведения работы и требовать от студента ее профессиональной завершенности.

13. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям

здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.