

Косівський інститут прикладного декоративного мистецтва
Львівської національної академії мистецтв
Кафедра «Дизайн»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Авторський шрифт»

ОПП 022.01 «Графічний дизайн»

5 семестр 2020-2021 н. р.

ВИКЛАДАЧ: професор Юрчишин Галина Миколаївна

E-mail: galina.urchyshyn@gmail.com

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	
кількість кредитів ECTS	5 (150 год.)
вид заняття	загальна кількість годин
лекції	8
практичні, семінарські заняття	52
самостійна робота студента	90

КОНСУЛЬТАЦІЇ

Згідно з навчальним планом заняття з дисципліни «Авторський шрифт» передбачені раз на тиждень. Усі консультації з дисципліни проводяться під час занять. Додаткові індивідуальні консультації, що стосуються змісту курсу, відбуваються за попередньою домовленістю.

АНОТАЦІЯ КУРСУ

«Авторський шрифт» — це вибіркова фахова дисципліна в навчальному процесі підготовки дизайнерів освітнього ступеня "Бакалавр".

Предмет "Авторський шрифт" — один елементів рекламного повідомлення, візуалізації слова чи фрази, що має на меті навчити дизайнерів розширювати сферу візуальної комунікації за допомогою композиційних засобів авторської шрифтової композиції. В акцидентному чи авторському шрифті перетинаються і взаємодіють численні аспекти осмислення форми — стилістика, конструкція, рисунок, пластика, ритм і пропорції. Гармонія цих відношень створює цільний образ шрифта. Рисунок шрифта — його графічна особливість, що відображає характер і стиль, художню виразність і оригінальність. Тому студенти повинні вміти координувати свою творчу діяльність із представниками інших творчих професій. Дисципліна спрямована на практичне оволодіння композиційними прийомами для організації, розміщення і зв'язку різнорідних елементів художньої форми з метою надання єдності та цільності дизайнерському творові.

Міждисциплінарні зв'язки навчальної дисципліни тісно пов'язані з предметами "Рисунок", "Живопис", "Композиція", "Проектування", "Проектна графіка", що необхідні для творчої діяльності та дизайнерських розробок.

Робоча програма навчальної дисципліни побудована на основі лекційних, практичних і самостійних занять, що допомагає студентові у закріпленні набутих знань та посиленні міжпредметного зв'язку, розвитку творчого мислення, умінні створювати авторську графічну мову та індивідуальний творчий почерк засобом авторської шрифтової композиції.

МЕТА ТА ЦІЛІ КУРСУ

Мета вивчення дисципліни формується відповідно до навчальної програми. Це мусить бути короткий та чітко сформований запис про досягнення головного результату при вивченні даного курсу.

Завдання вивчення дисципліни конкретизуються відповідно до спеціальності і впливають із поставленої мети. Зазначається перелік знань, умінь та навиків, необхідних для освоєння дисципліни, а також перелік конкретних нових знань, умінь та навиків, які студент отримує після її освоєння (компетентності, які студент набуде в результаті навчання).

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

За результатами навчання студент повинен **знати:**

- теоретичні основи різновидів історичних форм рукописних шрифтів та володіє особливостями їх оформлення
- загальні поняття нерозривного зв'язку функціонального та естетичного в друкованому виданні
- матеріали та техніки образотворчого мистецтва; виражальних і виразних засобів, професійної термінології, етапів та методики виконання авторського шрифту
- теоретичні основи образотворчої грамоти для застосовування комплексного художнього підходу у створенні цілісного образу із застосуванням авторського шрифту
- Здатність здійснювати пошук, аналіз та оброблення інформації з різних джерел
- Здатність аргументувати вибір матеріалів та техніки, зображальних засобів, різних мистецьких технік для вирішення практичного завдання, продемонструвати знання та розуміння зображальних і виражальних можливостей різних художніх матеріалів, що застосовуються графіці.

За результатами вивчення курсу студент повинен **вміти:**

- створювати творчі композиції у вибраних графічних техніках для створення авторського шрифту
- будувати творчий процес та обирати правильні й ефективні рішення
- створювати композиції з історичних та набірних шрифтів
- створювати такі зразки прикладної графіки, де всі складові приведені до композиційної цілісності і гармонії
- використовувати власну образно-асоціативну, стилістичну та пластичну мову, інтегрувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі, відтворювати традиційні та синтезувати сучасні технології образотворчого мистецтва.
- аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення композиційних рішень;

аналізувати принципи морфології об'єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при формуванні концепції твору та побудові художнього образу засобом авторської інтерпретації шрифту

- визначати форму художнього твору, матеріали та техніки виконання у відповідності до теми та ідеї художнього задуму, знаходити технологічне рішення, яке максимально відповідає задуму, оцінювати отримані результати та аргументувати творче рішення проєкту, враховувати і використовувати при виконанні художнього твору авторський шрифт

- володіти сформованими в процесі вправ професійними навичками зображення

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників		Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступінь	Характеристика навчальної дисципліни	
			Денна форма навчання	
Кількість кредитів	5	Галузь знань 02 Культура і мистецтво	Нормативна	
Кількість модулів	1		Рік підготовки	
Кількість змістових модулів	2	Напрямок підготовки	2020	2021
Загальна кількість годин	150	Спеціальність 022 Дизайн	Семестр	
			5	-
Тижневих годин для денної форми навчання: 4		Вид Графічний дизайн	Лекції	
			8	-
аудиторних самостійної роботи	60	Освітній ступінь «бакалавр»	Практичні	
			52	-
	90		Самостійна робота	

самостійної роботи			90	-
			Вид контролю: екзамен-перегляд	

ОРІЄНТОВАНИЙ ПЛАН КУРСУ

Тижні	Назва змістових модулів і тем	Форма заняття	К-сть годин	Методи викладу	Модульний контроль
Тиж. 1	Змістовий модуль 1. Авторський або акцидентний шрифт та засоби його гармонізації. Тема 1. Акцидентний шрифт як елемент рекламного повідомлення й візуалізації слова чи фрази.	Лекція;	2	Презентація	Поточний перегляд; Виконати технічну вправу засобом пера і туші Ф-А4.
		Практичне заняття	2		
Тиж. 2	Тема 2. Акцидентний шрифт у стилістиці рукописних шрифтів	Лекція;	2	Презентація	Поточний перегляд Виконати вправу, Ф-А4
		Практичне заняття	2		
Тиж. 3	Тема 3. Контурні акцидентні шрифти	Лекція;	2	Презентація	Поточний перегляд Виконати вправу, перо і туш, Ф-А4
		Практичне заняття	2		
Тиж. 4	Тема 4. Стилістика та конструкція акцидентного шрифту	Лекція;	2	Презентація	Поточний перегляд; Виконати вправу туш, Ф-А4
		Практичне заняття	2		

Тиж. 5	Тема 5. Фігуративні акцидентні шрифти	Практичне заняття	4	Презентація	Поточний перегляд; Виконати вправу, перо і туш, Ф-А4
Тиж. 6-7	Тема 6. Орнаментальні авторські шрифти	Практичне заняття	8	Презентація	Зарисовки, практична вправа, Ф-А4
Тиж. 8-9	Тема 7. Відтінені авторські шрифти Монограма	Практичне заняття	8	Презентація	Зарисовки, практична вправа, Ф-А4
Тиж. 10-11	Змістовий модуль 2. Тема 1. Акцидентний шрифт як засіб вираження емоцій, акцентів та нюансів у шрифтовій композиції	Практичне заняття	8	Презентація	Зарисовки, практична вправа, Ф-А4
Тиж. 12-13	Тема 2. Виконання декоративних авторських шрифтів за етномотивами	Практичне заняття	8	Презентація	Поточний перегляд Виконати вправу, перо і туш, Ф-А4
Тиж. 14-15	Тема 3. Побудова авторського шрифту з використанням текстури чи фактури	Практичне заняття	8	Презентація	Підсумковий перегляд виконаних робіт

Політика курсу

Вимоги викладача та правила поведінки студентів на заняттях.

Комунікація та спільна співпраця є важливими компонентами засвоєння знань і професійних компетентностей під час вивчення курсу (модуля). Студент і викладач несуть спільну відповідальність за створення безпечного і сприятливого навчального середовища.

1. Студент зобов'язаний відвідувати усі аудиторні заняття та брати активну участь у навчальному процесі кафедри.

2. Недопустимі пропуски та запізнення студентами аудиторних занять. У разі пропуску заняття без поважних причин, які задокументовані, оцінка за проміжний контроль автоматично знижується на 10 %. Якщо пропуски становлять більше 50 % аудиторних занять то вважається, що такий студент не засвоїв програмовий матеріал курсу в повному обсязі, тому кількість балів на модульному контролі може становити не більше 60 балів.

3. Усі практичні завдання, які передбачені навчальною програмою дисципліни, повинні бути виконанні вчасно та в повному обсязі, а також належним чином оформлені та представлені на екзаменаційну сесію (екзамен-перегляд). У разі незадовільної оцінки студент має право перездати курс у 7-денний термін. Несвочасне виконання поставленого завдання є неможливим.

4. В межах самостійної роботи студенти опрацьовують задані завдання, вивчають додатковий матеріал за темою, виконують практичні роботи для самоконтролю та з метою перевірки засвоєння ними знань та набутих навичок.

5. Студенти зобов'язані дотримуватися принципів академічної доброчесності при виконанні практичних, самостійних, індивідуальних та контрольних завдань. У випадку списування і плагіату при виконанні завдання, студент отримує незадовільну оцінку. У разі повторного списування чи виявлення плагіату студент не допускається до семестрового заліку чи екзамену.

6. Студент має право звертатися до викладача за додатковим поясненням матеріалу курсу (модуля) чи змісту практичних завдань протягом робочого часу усно, по електронній пошті або засобами повідомлень. За потребою студентів викладач призначає консультацію для аналізу практичної чи самостійної чи роботи студента. Відвідування таких консультацій за бажанням студента.

7. Викладач ознайомлює студентів з методичними рекомендаціями щодо виконання практичних, самостійних та контрольних робіт, наводить перелік питань та завдань для проведення підсумкової оцінки знань, надає питання до заліку чи екзамену. Все це гарантує високу ефективність навчального процесу і є обов'язковим для студентів.

8. Студенти мають право користуватися методичним забезпеченням та власними навчальними посібниками викладачів кафедри, а також унаочненим матеріалом і літературою за фахом.

9. Кожен викладач ставить перед студентами систему вимог та правила їх поведінки на аудиторних заняттях.

10. В аудиторіях заборонено вживати їжу та напої (за винятком води та у разі медичної необхідності).

11. Під час аудиторних занять заборонено користуватися мобільними телефонами та іншими цифровими електронними пристроями, які мають бути вимкнені або переведені у беззвучний режим. Ноутбуки чи планшети можуть використовуватися лише для виконання навчальних завдань за вимогою.

6. Політика виставлення балів

При оцінюванні враховуються бали набрані на поточному контролі (здача змістових модулів), підсумковому контролі (екзамен-перегляд) та за самостійну роботу.

На результат оцінювання також впливає присутність студента на заняттях та його активність під час практичної роботи. У разі пропуску заняття (занять) без поважних причин, які задокументовані, оцінка за проміжний контроль автоматично знижується на 10 %. Якщо пропуски становлять більше 50 % аудиторних занять то вважається, що такий студент не засвоїв програмовий матеріал курсу в повному обсязі, тому загальна кількість балів на підсумковому модульному контролі може становити не більше 60 балів.

Розподіл балів, що отримують студенти з навчальної дисципліни «Авторський шрифт», є сумою балів за виконання змістових модулів та отриманих під час іспиту. Максимальна кількість балів за вивчення даного курсу становить 100 балів: 60 балів за практичні завдання виконані впродовж семестру і 40 балів за екзамен.

Поточний контроль знань	Підсумковий контроль		Сума
	залік	екзамен	
Модуль 1			

Варіативне ескізування	Студент виконує ескізування, аналізуючи джерело творчості, проявляє творчі здібності.
Виконання творчих ескізів	Студент виконує творчі ескізи, застосовуючи різні техніки та засоби зображення, проявляє творчі здібності.
Проектне рішення	Студент володіє засобами проектної та кольорової графіки, професійно застосовує їх при виконанні проекту.
Самостійна робота	Студент використовує здобуті знання, формує професійні компетентності, уміння і навички для удосконалення та роботи над проектним рішенням того чи іншого завдання.

7. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінка за національною шкалою	Сума балів	Оцінка ECTS	Визначення
Відмінно	90-100	A	Вичерпне розкриття змісту завдання. Засвоєння викладеного теоретичного матеріалу в повному обсязі. На високому рівні виконання всіх етапів навчального завдання, що передбачає використання набутих практичних навичок та вмінь. Грамотне композиційне вирішення графічного аркуша. Ґрунтовне застосування особливостей технологічного процесу виконання роботи. Творчий індивідуальний підхід у стилізації природніх мотивів засобами площинно-декоративного рішення. Самостійний вибір способів виконання роботи. Вміле використання основних графічних засобів та технік поліхромної та чорно-білої графіки. Вільне застосування необхідного програмного забезпечення та інструментів при виконанні творчих завдань. Відповідними технічними засобами вираження композиційної єдності завдання. Вдале графічне, тональне та колористичне рішення завдання. Висока акуратність виконання й якісне оформлення роботи.
Добре	74-89	BC	Розкриття змісту завдання та вирішення поставленої проблеми. Виявлення системних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань. Стійкі практичні навички,

			але при виконанні роботи в матеріалі допущені незначні технологічні помилки. Відтворення творчого задуму недостатньо відповідає поставленому завданню. Правильна, але не досить виразна ілюстративна стилізація природніх мотивів. Недостатньо виражена стилістична мова ілюстрації. Декоративне рішення ілюстрації природнього мотиву з незначними порушеннями в композиції графічного аркуша. Вміння користуватися основними виражальними засобами проектної графіки. Здатність до самостійного опрацювання практичних завдань.
Задовільно	60-73	D	Недостатнє розкриття змісту завдання. Виявлення знань навчального матеріалу на достатньому рівні для подальшого вивчення фахової дисципліни. Можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань. Але студент спроможний виправити їх за допомогою викладача. Слабе вираження образної стилізації основних мотивів зображення у відповідності до трансформації джерела творчості. Невиразність графічної мови виконання завдання. Можливість самостійного виконання роботи в матеріалі, але з порушеннями технологічного процесу. Недостатня охайність виконання роботи. Поверхнева обізнаність основної та додаткової літератури.
Незадовільно	35-59	FX	Часткове засвоєння навчального матеріалу, недостатньо сформовані практичні навички та вміння. Невиконання завдань в повному обсязі. Практичні роботи містять суттєві помилки, які потребують подальшого усунення. Відсутність образно-графічної та композиційної виразності завдання. Можливе повторне складання курсу.
Незадовільно	0-34	F	Незасвоєння більшої частини програмового матеріалу, невпевнене володіння основними термінами та поняттями. Що передбачені навчальним курсом. Значні помилки в практичних завданнях. Не володіння відповідними вміннями й навичками, необхідними для розв'язання професійних завдань. Нездатність до самостійного виконання роботи в матеріалі. Необхідний повторний курс з навчальної дисципліни.

8. Література для вивчення дисципліни

Основна література

1. Кудрявцев А.І. Шрифт. Історія, теорія, практика.-М.: Університет Наталі Нестеровой, 2003.
2. Лесняк В.І. Графічний дизайн(основи професії).-К.: Биос Дизайн Букс, 2009. - 416 с.
3. Чебаник В. Графіка української мови/абетки.-К., 2004.
4. Шевченко В.Я. Композиція плаката. -Харків. Колорит, 2006.

Додаткова література

1. Адамов Е. Б. и др. Художественное конструирование и оформление книги. — М., 1971.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. — М.: Прогресс, 1974.
3. Боумен У. Графическое представление информации. — М.: Мир, 1971.
4. Бринхерст Роберт. Основы стиля в типографике. — М.: Издатель Д. Аронов, 2006.
5. Герчук Ю. Я. Об искусстве шрифта. — М.: Книга, 1977.
6. Ефимов В. В. Великие шрифты. Книга 1. Истоки. — М.: ПараТайп, 2006.
7. Життя шрифту. Каталог виставки. — К., 2006.
8. Запаско Я. Українська рукописна книга. — Львів, 1995.
9. Иконников А., Степанов Г. Основы архитектурной композиции. — М., Искусство, 1971.
10. Капр А. Искусство шрифта. — Дрезден, 1978.
11. Капр А. Эстетика искусства шрифта. — М.: Книга, 1979.
12. Кричевский В. Г. Типографика в терминах и образах. — М., 2000.
13. Кудрявцев А. И. Шрифт. История, теория, практика. — М.: Университет Натальи Нестеровой, 2003.

14. Шицгал А. Г. Русский типографский шрифт. Вопросы истории и практика применения. — М.: Книга, 1985.