

Приватний вищий навчальний заклад «Одеський коледж комп'ютерних технологій «Сервер»

СИЛАБУС
навчальної дисципліни

«Шрифт та фірмовий стиль»

Навчальна дисципліна: професійної підготовки

Частина підготовки: вибіркова

Циклова комісія, за якою закріплена навчальна дисципліна: циклова комісія з дизайну

Викладач: Д'ячук Юрій Георгійович

Кількість кредитів ЄКТС: 4,0

Підсумкова форма контролю: залік

Кількість аудиторних занять: 10 лекцій, 92 практичних.

Самостійна робота: самостійна робота складає 18 годин. Самостійна робота здобувача відбувається впродовж 6 семестру та складається з підготовки до практичних занять.

Вид індивідуальної роботи: індивідуальні заняття, консультації, перевірка виконання індивідуальних завдань, що винесені на поточний контроль тощо.

Консультації: здійснюються викладачем впродовж семестру згідно розкладу.

Анотація навчальної дисципліни

Навчальними дисциплінами, які передують вивченню дисципліни «Шрифт та фірмовий стиль» та забезпечують її вивчення є: «Рисунок та основи пластичної анатомії», «Основи композиції та кольорознавства», «Основи креслення, нарисної геометрії та перспектива», «Об'ємно-просторова композиція», «Історія мистецтва і архітектури», «Навчальна практика». Предмети, які забезпечуються дисципліною «Шрифт та фірмовий стиль» є: «Технологічна практика», «Дипломне проєктування».

Мета вивчення дисципліни:

- вивчення засобів та методів шрифтової графіки.
- придбання теоретичних знань та практичних навиків в написанні текстів і шрифтових композицій різними гарнітурами та кеглем шрифтів.
- формування творчого підходу до виконання шрифтових композицій. Знайомство з історією шрифтів, стильовими особливостями їх графем.
- навчання майстерності використання засобів та методів застосування інструментів , матеріалів та технічних пристроїв.
- оволодіння мистецтвом рукописного шрифту та сучасними методами роботи з фотонабірним і комп'ютерним процесами.
- вивчення та опанування специфіки створення фірмового стилю на основі композиційних прийомів графічного формоутворення.
- опанування методами графічної організації об'єктів дизайну та їх вплив на формування фірмового стилю
- формування вміння опанувати методами розробки та формування графічних систем в рамках об'єктів дизайну фірмового стилю.

Завдання дисципліни:

- навчити студентів використовувати знання на практиці та застосовувати шрифтові композиції у рішенні графічних робіт,
- володіти умінням обирати шрифти до композиції згідно історичних стилів, володіти умінням побудови шрифту, розрізняючи при цьому шрифти різних груп.
- навчити створювати декоративні шрифти, володіти вмінням створювати образні характеристики шрифтового наповнення та його гармонії у мистецтві графічного дизайну,

використовувати засоби акцидентного графічного формоутворення при створенні композиційних рішень у рекламі.

-навчити навичкам роботи з композиційним формуванням графічного та об'ємного простору. В результаті вивчення дисципліни «Шрифт і фірмовий стиль» студенти повинні:

знати:

- історичний та сучасний процес утворення шрифту;
- шрифтознавство: поняття, значення, методи;
- особливості абрису, стилю та сфер використання різних шрифтів;
- знати новітні технології створення та зберігання шрифтів.
- теоретичні основи та закономірності створення фірмового стилю;
- цілі, функції фірмового стилю, його значення у рекламі, дизайні виробів, дизайні середовища;
- вимоги до створення фірмового стилю;
- основні етапи й особливості процесу створення фірмового стилю;
- основні константи фірмового стилю;
- структуру графічного знаку, його типові форми;
- фактори, що впливають на вибір фірмових кольорів;
- розробки українських дизайнерів з фірмового стилю;
- стилі утворюючі елементи предметно-просторового середовища, інформаційних систем, мобільних об'єктів;
- знати як використовувати сучасні інформаційні технології та Internet-ресурси;
- демонструвати естетичний смак у сприйнятті творів дизайну.

вміти:

- вільно давати оцінку якості шрифто-графічного виконання;
- знати новітні технології створення та зберігання шрифтів.
- обґрунтовувати власну авторську концепцію проекту,
- розробляти дизайн-проекти фірмового стилю;
- класифікувати зображальні знаки за характером рішення, типовими формами;
- використовувати спільні прийоми стилізації у розробці складових елементів фірмового стилю;
- розробляти зображальні знаки: символічні, алегоричні, емблематичні.
- застосовувати стратегії вибору назв фірмових знаків, марок, установ;
- аналізувати закономірності побудови різних гарнітур шрифтів;
- розробляти літерні, літерно-предметні, словесні логотипи;
- застосовувати виражальні можливості кольору у фірмовому стилі;
- створювати фірмовий стиль як набір графічних, словесних, друкарських постійних елементів, що забезпечують візуальну і смислову єдність товарів (послуг), усієї вихідної від фірми інформації.

Тематика та види навчальних занять

Основна форма вивчення курсу — виконання практичних робіт. Знання, уміння та навички, отримані під час вивчення дисципліни, застосовуватимуться в різних напрямках професійної діяльності графічного дизайнера, наприклад, видавничо-поліграфічному, застосовуючи доцільний добір засобів рекламної графіки у візуалізації образу бренду: рекламних плакатах, афішах, вивісках, буклетах, сіті-лайтах тощо. Дисципліна є необхідною для набуття професійних знань, необхідних для вирішення завдань формування гармонійного предметно-просторового середовища життєдіяльності людини. Загальний обсяг навчального навантаження дисципліни «Шрифт та фірмовий стиль» на 3 курсі становить 4 кредити ECTS (120 годин, у тому числі аудиторних — 10 годин лекційних та 92 практичних занять, самостійних занять — 18 годин). Формою контролю є семестровий перегляд у 5 семестрі. Теми і зміст практичних занять здійснюються у вигляді виконання практичних робіт в ручному і електронному вигляді. Програмою передбачається, що всі запропоновані практичні

завдання у кожного студента повинні мати оригінальне візуальне рішення. Самостійна робота студентів спрямована на розробку ескізів, виконання та завершення практичних завдань за зазначеною тематикою. Додаткових практичних завдань для самостійної роботи навчальна програма не передбачає.

6 семестр

1 тиждень.

Лекція 1. Історія виникнення писемності і шрифту. Класифікація шрифтів, їх побудова. Графема. Кегль. Розмірні параметри побудови шрифтових написів.

Лекція 2. Групи шрифтів за формою накреслення графем. Шрифти групи ГРОТЕСК. Шрифти групи АНТИКВА.

Практична робота 1. Виконання вправ на техніку написання шрифтових елементів.

Виконання прямих та нахилених ліній. Матеріали: аркуші паперу А3, графітні олівці НВ, В, лінійка, косинець, туш, пір'я.

Самостійна робота: виконання вправ.

2 тиждень

Практична робота 2. Грецький та римський капітальні шрифти. Кирилиця.

Лекція 3. Декоративні шрифти, їх стилістика, формоутворення. Загальна образність, композиція.

3 тиждень

Практична робота 3. Декоративний акцидентний шрифт.

Лекція 4. Образність шрифтових гарнітур у мистецтві графічного дизайну. Образні можливості інтерпретації шрифтів.

4 тиждень

Практична робота 4. Леттерінг. Літера-образ. Слово-образ. Монограма. Ініціали з заголовних буквиць. Сторінка стародавньої рукописної книги

Лекція 5. Виразність шрифтових композицій. Типографіка.

5 тиждень

Практична робота 5. Шрифтовий плакат.

Самостійна робота. Розробка ескізів.

6 тиждень

Практична робота 5. Шрифтовий плакат.

Лекція 6. Особливості графічного формоутворення фірмового стилю. Традиції та символіка колірної рішення при створенні об'єктів фірмового стилю.

7 тиждень

Практична робота 6. Формування образу фірмового стилю, його стилістики та графічного наповнення по обраній тематиці.

Самостійна робота. Розробка образного рішення.

8 тиждень

Практична робота 6. Створення фірмового знаку або логотипу, як основи графічної побудови фірмового стилю. Варіативна побудова фірмового знаку або логотипу на різних фонах.

Самостійна робота. Розробка фірмового знаку.

9 тиждень

Практична робота 6. Відтворення стилістичної єдності фірмового стилю у всіх об'єктах дизайну. Створення образу фірмового стилю за допомогою колірно-графічних елементів, текстур, патернів та інше.

11 тиждень

Практична робота 6. Відтворення стилістичної єдності фірмового стилю у всіх об'єктах дизайну. Створення образу фірмового стилю за допомогою колірно-графічних елементів, текстур, патернів та інше.

Лекція 7. Композиційна організація об'єкту дизайну як художньо-графічної системи

12 тиждень

Практична робота 6. Створення фірмового конверту, бланку, папки, визитівок

13 тиждень

Практична робота 6. Створення фірмового конверту, бланку, папки, визитівок

Самостійна робота: створення конверту, папки, визитівок.

14 тиждень

Практична робота 6. Створення фірмових об'ємних елементів фірмового стилю (буклети, пакети, види упаковок)

Самостійна робота: створення об'ємних елементів.

15 тиждень

Лекція 8. Шрифтові характеристики та наповнення фірмового стилю

Лекція 9. Види графічного формоутворення візуального простору фірмового стилю

Самостійна робота: завершення етапу роботи.

16 тиждень

Лекція 9. Формування масштабних співвідношень у графічному просторі фірмового стилю, застосування зорових ілюзій.

Практична робота 6. Створення фірмових об'ємних елементів фірмового стилю (буклети, пакети, види упаковок).

Самостійна робота: завершення етапу роботи.

17 тиждень

Практична робота 6. Розробка зовнішньої реклами Формування рекламного супровіду на елементах зовнішньої реклами. (білборд, сіті-лайт, лайт-бокс, реклама на брендмауері, на транспорті, пневмореклама, фасадні сітки –банери).

18 тиждень

Практична робота 6. Оформлення роботи.

Посилання на рекомендовані джерела

1. Алекс В. Вайт. Основи графічного дизайну. Третє видання. Київ : ArtHuss, 2023. 232 с.

2. Бережна О.Б., Андрющенко Т.Ю. Типографіка. навчальний посібник, Харків. ХНЕУ ім. С.Кузнеця. 2021. 120с.

3. Гевін Емброуз, Ніл Леонард. Основи. Графічний дизайн 02: Дизайнерське дослідження. Київ : ArtHuss, 2019. 192 с.

4. Джон берджер. Як ми бачимо. Київ : ist publishing, 2020. 176 с.

5. Дорон Маєр. WORKFLOW: Практичний посібник до творчого процесу. Київ : ArtHuss, 2020. 304 с.

6. Емброуз Г., Оно-Білсон Н. Основи. Графічний дизайн 01. Підхід і мова. Київ : ArtHuss, 2019. 192 с

7. Йоганнес Іттен. Мистецтво кольору: Суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва. Київ : ArtHuss, 2022. 96 с.

8. Йозеф Альберс. Взаємодія кольору. Київ : ArtHuss, 2024. 208 с.

9. Криштопайтіс В. В. Класична типографіка друкованих видань: функціональні та естетичні аспекти: автореф. дис. на здобуття вченого ступеня канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.07 «Дизайн»/В. В. Криштопайтіс.— Харків, 2010.— 20 с.

10. Хеллер С., Кваст С. Графічні стилі. Київ : ArtHuss, 2019. 296 с.

Умови допуску до підсумкового контролю

Підсумковий контроль знань і вмінь здійснюється шляхом перевірки наявності і виконання практичних робіт. Підсумковою формою контролю опанування і закріплення знань з дисципліни є заліковий перегляд, що проводиться по закінченню семестру. Загальна оцінка виставляється за результатом перегляду. На оцінку може позитивно вплинути творчий підхід студента до розробки і виконання робіт.

Підсумковий контроль

В організації навчального процесу під час вивчення дисципліни застосовують підсумкову форму контролю як розрахунок середньої оцінки з усіх поточних робіт для семестрового проміжного контролю, або проведення заліку. Контроль виконується за критеріями у таблицях 1 і 2.

Поточне оцінювання виконується за 5-бальною шкалою від 2 до 5 балів з округленням до 0,5 балів: 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5

Підсумкове семестрове оцінювання виконується як розрахунок середнього балу усіх поточних робіт за семестр та оцінка виставляється в національній та Європейській шкали оцінювання на основі таблиці 4.1.

Таблиця 1.

національна шкала	ECTS	середній бал
відмінно	A	4.5 бали і вище
добре	B	4 бали і вище
добре	C	3.5 бали і вище
задовільно	D	3 бали і вище
задовільно	E	2.5 бали і вище
незадовільно	F	2 бали і вище
незадовільно	FX	менше 2 балів

Критерії оцінювання та визначення відповідності якості навчання до поточних і підсумкових робіт наведено в табл. 2.

Таблиця 2.

Оцінка за нац. шк.	ECTS	Критерії оцінювання виконання П і ППР.
Відмінно	A	Студент в повному обсязі опанував матеріал практичного та самостійного курсу, проявив креативне мислення та творчий підхід при виконанні завдань, логічно обґрунтував послідовність виконання необхідних етапів створення графічних робіт, професійно виконав усі етапи завдання.
Добре	B	Студент добре опанував обсяг матеріалу практичного та самостійного курсу, якісно і творчо підійшов до виконання усіх поставлених завдань, але при цьому робота має незначні недоліки.
Добре	C	Студент в цілому добре опанував матеріал практичного та самостійного курсу, творчо підійшов до виконання більшості поставлених завдань, але виконана робота має суттєві недоліки.
Задовільно	D	Студент в недостатньому обсязі опанував матеріал практичного та самостійного курсу, вирішив в цілому основні поставлені завдання, але виконана робота має помилки, значні недоліки (неякісна графічна подача, неохайність, недотримання правил та прийомів композиції та виконання в цілому, тощо).
Задовільно	E	Студент в недостатньому обсязі опанував матеріал практичного та самостійного курсу, вирішив в цілому основні поставлені завдання, але виконана робота має багато значних недоліків (відсутність змістовного аналізу аналогів, неохайність, помилки та недотримання техніки виконання роботи, несвоєчасна подача виконаної роботи на заліковий перегляд без поважної причини тощо).
Незадовільно	FX	Студент не опанував матеріал практичного і самостійного курсів. Представлена робота є незавершеною.

	F	Студент не опанував матеріал практичного і самостійного курсів. Робота не виконана.
--	---	---

Політика освітнього процесу

Активна участь в практичних заняттях, дотримання графіків виконання етапів практичних робіт та здачі готових проектів, самостійна робота здобувача при підготовці до всіх видів аудиторних занять, присутність на консультаціях. Здобувачі зобов'язані дотримуватись принципів академічної доброчесності при виконанні практичних робіт, складання заліку. Робота, яка виконана після встановлених викладачем термінів, не приймається. Під час всіх видів аудиторних занять здійснювати телефонні дзвінки забороняється. Заборонено копіювання вже існуючих аналогів за заданими темами.