

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет визуальных искусств
Кафедра дизайна

Е. А. Безрукова, Г. Ю. Мхитарян

ШРИФТОВАЯ ГРАФИКА

Учебное наглядное пособие

Направление подготовки:
54.03.01 «Дизайн»

Профиль подготовки:
«Графический дизайн»

Квалификация (степень) выпускника
«бакалавр»

Форма обучения:
очная, заочная

Кемерово 2017

УДК 85.15
ББК 003.07
Б39

Утверждено на заседании кафедры дизайна 27.04.2017 г., протокол № 6.

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом института (факультета)
визуальных искусств КемГИК 18.05.2017 г., протокол № 4.

Рецензенты:

С. Ф. Рысаева, кандидат искусствоведения, Федеральный
исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения
Российской академии наук;

Л. А. Ткаченко, кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна
Кемеровского государственного института культуры

Научный редактор:

Г. С. Елисеенков, заведующий кафедрой дизайна
Кемеровского государственного института культуры, профессор,
член Союза дизайнеров России

Безрукова, Е. А., Мхитарян, Г. Ю.

Б39 Шрифтовая графика [Текст]: учебное наглядное пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Гра-
фический дизайн» / Е. А. Безрукова, Г. Ю. Мхитарян. – Кемерово: Кемеров.
гос. ин-т культуры, 2017. – 130 с.: ил.

ISBN 978-5-8154-0407-6

*Учебное наглядное пособие включает теоретические материалы, примеры практи-
ческих заданий, предназначенные для освоения дисциплины «Шрифтовая графика»; содер-
жит наглядные материалы (варианты упражнений, учебно-творческих работ, элементы
курсовых и дипломных проектов), выполненные студентами направления подготовки
54.03.01 «Дизайн» (профиль «Графический дизайн») Кемеровского государственного ин-
ститута культуры.*

**УДК 85.15
ББК 003.07**

ISBN 978-5-8154-0407-6

© Безрукова Е. А., Мхитарян Г. Ю., 2017
© Кемеровский государственный институт
культуры, 2017

ВВЕДЕНИЕ

Шрифтовая графика, одно из главных формообразующих средств графического дизайна, затрагивает самые разные области проектной деятельности – от фирменного стиля, наружной рекламы, систем визуальной коммуникации до полиграфической продукции, упаковки, web-дизайна или компьютерной графики. Владение культурой шрифтовой графики – крайне важное условие успешной профессиональной работы дизайнера.

Знания и основные умения, приобретаемые при освоении дисциплины «Шрифтовая графика», служат необходимой базой для выполнения различных учебных и творческих дизайн-проектов, а также итоговой аттестационной работы.

Учебное наглядное пособие по дисциплине «Шрифтовая графика» предназначено для студентов уровня бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн».

Цель учебного наглядного пособия – обеспечить учебный процесс по дисциплине «Шрифтовая графика» наглядно-иллюстративными, а также учебно-теоретическими и учебно-методическими материалами, которые будут способствовать овладению необходимыми практическими навыками работы с шрифтовой графикой как важнейшим компонентом дизайн-проектирования.

Данное пособие позволит:

- обогатить знания обучающихся о роли и месте шрифтовой графики в общей системе дизайн-проектирования, а также о ее влиянии на художественно-творческую культуру дизайнера;
- освоить основные категории шрифтовой графики в графическом дизайне: правила, принципы, средства и приемы построения и организации шрифта;
- сформировать практические умения и навыки, необходимые для работы с шрифтовыми формами.

Содержание и практическая направленность учебного наглядного пособия «Шрифтовая графика» носят междисциплинарный характер и отражают логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами «Проектирование», «Композиция», «Компьютерная графика», «Декоративная графика».

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Шрифтовая графика»:

- способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основы шрифтовой графики;
- типологию шрифтов, основные закономерности построения шрифтов, их формообразующие элементы;

уметь:

- анализировать конструкцию и элементы букв в формообразовании шрифтовой графики;

- создавать шрифтовую композицию с учетом принципов формообразования и стилистики шрифтовой графики;
- применять графические и пластические средства построения шрифтовой композиции в сфере графического дизайна;

владеть:

- навыками работы с web- и литературными ресурсами по шрифтовой графике;
- профессиональной терминологией для понимания, анализа и обобщения образцов шрифтовой графики, произведений графического дизайна в процессе их восприятия.

По итогам освоения данной дисциплины проводится:

- промежуточный контроль в виде **зачета** комбинированной формы:

- 1) тестовый контроль знаний;
- 2) презентация портфолио с оформленными в соответствии с установленными требованиями упражнениями, практическими заданиями, выполненными в течение семестра;

- **экзамен** по дисциплине в комбинированном варианте:

- 1) письменный композиционный анализ собственной творческой работы или обобщающий тестовый контроль знаний;
- 2) экзаменационный просмотр учебно-творческих работ.

Основные требования к представлению работ на экзаменационный просмотр:

- оформление всех выполненных упражнений, практических и творческих заданий на формат А4 или А3 (фон – серый или белый) в портфолио (папка формата А4 и папка формата А3);
- приложение в электронном формате выполненных практических и творческих заданий.

Просмотр и оценивание учебно-творческих работ (текущий, зачетный, экзаменационный контроль) проводятся в соответствии с «Положением об учебно-творческих работах студентов факультета визуальных искусств ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»».

Учебное наглядное пособие «Шрифтовая графика» содержит три основных раздела: «Шрифтографика: понятие, назначение, формообразование», «Визуальная модификация и трансформация шрифтовой графики» и «Шрифтовая композиция в графическом дизайне», каждый из которых состоит из трех частей – тем. Каждая часть включает теоретический лекционный материал и описание вариантов учебно-практических заданий. Разделы пособия содержат наглядно-иллюстративные примеры, которые представляют собой проекты, выполненные авторами пособия и, под их руководством, обучающимися по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», в КемГИК.

Все практические задания направлены на изучение и использование в учебных работах уже существующих шрифтов, а также на приобретение умений разрабаты-

вать собственные, авторские шрифты, создавать цветографические шрифтовые композиции и проектировать различные дизайн-проекты с использованием шрифтовых форм.

С целью углубленного изучения рассматриваемого материала и организации самостоятельной работы обучающихся приведен список рекомендованной основной и дополнительной литературы по данной дисциплине.

Материалы пособия могут оказать помощь обучающимся при выполнении как учебных творческих заданий, так и курсовых проектов, а также выпускной квалификационной работы.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
РАЗДЕЛ 1. ШРИФТОГРАФИКА: ПОНЯТИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ, ФОРМО- ОБРАЗОВАНИЕ.....	6
1.1. УЧЕБНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИМЕРЫ ПРАК- ТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ.....	8
1.1.1. Графическая интерпретация значения буквы.....	8
1.1.2. Образно-шрифтовая символика слова.....	15
1.1.3. Цифровая символика.....	17
1.2. УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	20
РАЗДЕЛ 2. ВИЗУАЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ШРИФТОВОЙ ГРАФИКИ.....	38
2.1. УЧЕБНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИМЕРЫ ПРАК- ТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ.....	40
2.1.1. Трансформация православных шрифтов.....	40
2.1.2. Инициал (буквица).....	42
2.1.3. Акцидентный (авторский) шрифт.....	46
2.2. УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	48
РАЗДЕЛ 3. ШРИФТОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ.....	66
3.1. УЧЕБНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИМЕРЫ ПРАК- ТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ.....	68
3.1.1. Особенности композиции в шрифтовой графике.....	68
3.1.2. Шрифтовая композиция логотипа.....	72
3.1.3. Шрифтовая композиция в афише.....	74
3.2. УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.....	78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	126
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	127