

Міжнародний гуманітарний університет
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
Циклова комісія зі спеціальності Дизайн

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВК. Каліграфія і леттерінг в рекламі

Галузь знань

02 Культура і мистецтво

Спеціальність

022 Дизайн

Назва освітньо-професійної програми

«Дизайн»

Рівень освіти

фаховий передвищий

Розробники і викладачі	Контактний тел.	E-mail
Викладач вищої категорії Петухова Тетяна Анатоліївна	+38 (050) 559-29-01	tetovanka@gmail.com

1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ

Дисципліна «Каліграфія і леттерінг в рекламі» має на меті ознайомити студентів з основами каліграфії та леттерінгу як важливими інструментами дизайну в контексті рекламної діяльності. Курс охоплює теоретичні аспекти історії розвитку каліграфії та леттерінгу, їх роль в графічному дизайні та рекламі, а також практичні навички створення різноманітних шрифтів для рекламних матеріалів.

У процесі вивчення дисципліни студенти отримають знання про стилі каліграфії, техніки написання, особливості роботи з різними інструментами (від традиційних пера до цифрових технологій) та їх застосування у створенні брендової айдентики та рекламних кампаній. Практичні завдання допоможуть розвинути навички роботи з типографією в рекламі, а також освоїти принципи ефективного використання шрифтів для передачі емоцій та повідомлень.

Курс передбачає поєднання теоретичних лекцій та практичних занять, що дозволить здобувачам не лише засвоїти основи каліграфії та леттерінгу, а й навчитися застосовувати ці навички в реальних проектах рекламного дизайну.

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ, ТА ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною

Знання:

- теоретичні основи каліграфії та леттерінгу (розуміння історії, стилів, технік та інструментів каліграфії);
- принципи дизайну і композиції в рекламі (знання того, як каліграфія та леттерінг можуть бути використані для створення ефективних рекламних матеріалів);
- типографіка (розуміння типів шрифтів, їх властивостей та їх застосування в різних рекламних контекстах);
- історія реклами (як каліграфія та леттерінг використовувались у рекламі в різні історичні епохи);
- візуальні ідентичності та брендинг (як створювати унікальні шрифти для брендів та розуміння їх впливу на сприйняття бренду).

Уміння:

- створення каліграфічних і леттерингових елементів для реклами – освоєння різноманітних стилів письма для створення естетичних та функціональних рекламних матеріалів;
- композиція і розташування тексту – вміння розміщувати текст у межах дизайну так, щоб він був легким для сприйняття та водночас гармонійно виглядав;
- робота з інструментами для каліграфії і леттерінгу – використання ручок, маркерів, пензлів та комп'ютерних програм для створення леттерінгу;
- адаптація каліграфії під цифрові медіа – застосування технік каліграфії та леттерінгу в графічних редакторах для онлайн-реклами, соціальних мереж, банерів тощо;
- виконання проектів на основі реальних завдань – створення рекламних матеріалів, використовуючи каліграфічні елементи, що відповідають вимогам бренду та цільової аудиторії.

Навички:

- розвиток художнього смаку і креативності – здатність створювати естетично привабливі і унікальні рекламні матеріали з використанням каліграфії;
- технічна майстерність каліграфії та леттерінгу – вміння виконувати точні і чіткі каліграфічні написи, використовуючи різноманітні техніки письма;
- інтерпретація брендівих ідей через каліграфію – здатність відобразити візуальні принципи бренду через унікальні типографічні рішення;
- розуміння взаємодії між текстом і зображеннями в рекламі – здатність гармонійно поєднувати текстові елементи з графічними візуальними компонентами;
- робота в команді над рекламними проектами – здатність ефективно співпрацювати з іншими дизайнерами, маркетологами та креативними спеціалістами для досягнення єдиного рекламного результату.

3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ

Загалом		Вид заняття			Ознаки курсу		
ЄКТС	годин	Лекційні заняття	Практичні заняття	Самостійна робота	Курс, (рік навчання)	Семестр	Обов'язкова / вибіркова
3	90		42	48	3 (на основі БЗСО) 2 (на основі ПЗСО)	6 (на основі БЗСО) 4 (на основі ПЗСО)	Вибіркова

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин				
	Усього	у тому числі			
		Лекц.	Практ.	Лаб.	Сам. роб.
Тема 1. Вступ до каліграфії та леттерінгу. Основи каліграфічного письма	12		6		6
Тема 2. Леттерінг: Техніка і стиль	12		6		6
Тема 3. Каліграфія в історії реклами. Леттерінг у рекламі	12		6		6
Тема 4. Інструменти та техніки для створення леттерінгу в рекламі	14		6		8
Тема 5. Типографіка і каліграфія у візуальних комунікаціях	14		6		8
Тема 6. Психологія кольору та шрифтів у рекламі	14		6		8
Тема 7. Тренди та інновації в каліграфії та леттерінгу в рекламі	14		6		8
Загалом	90		42		48
Підсумковий контроль – залік					

5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ

Здобувачі отримують теми та питання курсу, основну і додаткову літературу, рекомендації, завдання та оцінки за їх виконання як традиційним шляхом, так і з використанням платформ он-лайн навчання на основі інформаційних систем Moodle. Виконання практичних робіт та проведення індивідуального тестування, забезпечується за допомогою існуючих в університеті комп'ютерних класів, бібліотеки та платформ он-лайн навчання на основі інформаційних систем Moodle.

6. САМОСТІЙНА РОБОТА

Назва теми	Кількість годин
Тема 1. Вступ до каліграфії та лєттерінгу. Основи каліграфічного письма Еесе про різницю між каліграфією та лєттерінгом та історичні етапи розвитку кожного з цих напрямків Вправи на тренування почерку, використовуючи основи каліграфії: напишіть абетку в стилі «Uncial» або «Italic». Створення робочого листа з порадами для початківців-каліграфів (правильне тримання пера, натиск, ритм написання літер).	6
Тема 2. Лєттерінг: Техніка і стиль Аналіз трьох різних стилів лєттерінгу (наприклад, «Brush Script», «Modern Calligraphy», «Gothic»). Створіть приклад для кожного стилю. Виконання дизайну надпису в стилі лєттерінгу для певного цитатного тексту з обґрунтуванням вибору стилю і техніки. Створення проекту для рекламного банеру з використанням лєттерінгу, враховуючи цільову аудиторію та меседж.	6
Тема 3. Каліграфія в історії реклами. Лєттерінг у рекламі Дослідження про історичні приклади каліграфії та лєттерінгу в рекламі (наприклад, на старовинних афішах, упаковках, плакатах) з описом їх використання. Аналіз сучасної реклами, в якій використовуються каліграфія або лєттерінг, і визначте їх роль у створенні бренду. Створення концепції рекламної кампанії, використовуючи каліграфічні елементи в дизайні.	6
Тема 4. Інструменти та техніки для створення лєттерінгу в рекламі Дослідження про порівняння різних інструментів для створення лєттерінгу (маркери, пензлі, перо). Створення покрокової інструкції для новачка, як створити лєттерінг, використовуючи конкретний інструмент (наприклад, пензель). За обраним рекламним продуктом створення концептуального дизайну надпису з використанням одного з інструментів для лєттерінгу.	8

<p>Тема 5. Типографіка і каліграфія у візуальних комунікаціях Проведення аналізу типографічних тенденцій в сучасних рекламних матеріалах з описом яким чином типографія і каліграфія допомагають комунікувати бренд Створення проекту для візуальних комунікацій (логотип, рекламний плакат, постер), використовуючи типографію та каліграфію. Порівняння використання каліграфії та типографії в сучасній рекламі на прикладі 3 різних брендів.</p>	8
<p>Тема 6. Психологія кольору та шрифтів у рекламі Дослідження про психологію кольору і його вплив на сприйняття рекламних повідомлень з наведенням прикладів кольорів, що використовуються для різних типів брендів. Дослідження про створення рекомендації щодо вибору шрифтів для різних типів рекламних кампаній (корпоративний стиль, молодіжна аудиторія, екологічні бренди тощо). Створення рекламного банеру, враховуючи психологію кольору та шрифтів для конкретної цільової аудиторії.</p>	8
<p>Тема 7. Тренди та інновації в каліграфії та леттерінгу в рекламі Дослідження про нові технології та інструменти, які використовуються в каліграфії та леттерінгу для створення рекламних матеріалів Створення проекту рекламного надпису, використовуючи нові технології та інновації в каліграфії та леттерінгу (цифрові технології, інтерактивні елементи, 3D). Оцінка трендів в леттерінгу, що з'явилися в останні роки, і створіть концепт рекламної кампанії, орієнтуючись на ці тренди.</p>	8
Загалом	48

7. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Види контролю		Складові оцінювання
поточний контроль, який здійснюється у ході: проведення практичних занять, виконання індивідуального завдання; проведення консультацій та відпрацювання.		80%
підсумковий контроль, який здійснюється у ході проведення заліку		20%
Методи діагностики знань (контролю)	Фронтальне опитування, робота у групах, розв'язання практичних завдань, залік	

8. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ

Види роботи	Планові терміни виконання	Форми контролю та звітності	Максимальний відсоток оцінювання
Систематичність і активність роботи на практичних заняттях			
1.1. Підготовка до практичних занять	Відповідно до робочої програми та розкладу занять	Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під час практичних занять	30
Виконання завдань для самостійного опрацювання			
1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, питань), що виносяться на самостійне вивчення	Відповідно до робочої програми та розкладу занять	Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних занять або ІКР ¹ ,	30
Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота здобувача)			
1.3. Підготовка рисунків за заданою тематикою . Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. підготовка до виставок	Відповідно до розкладу занять і графіку ІКР	Обговорення якості виконаних робіт та результатів проведеної роботи та виставок	20
Разом балів за поточний контроль			80
Підсумковий контроль – залік			20
Загалом балів			100

9. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ

Рівень знань оцінюється:

– «відмінно» / «зараховано» А – від 90 до 100 балів. Здобувач виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та опрацьовувати необхідну інформацію, на заліку демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки. Був присутній на практичних заняттях, під час яких виконував усі поставлені завдання та давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, виконав практичні роботи та завдання до самостійної роботи, проявляє активність і творчість у навчальній роботі;

– «добре» / «зараховано» В – від 82 до 89 балів. Здобувач володіє знаннями матеріалу на заліку, але допускає незначні помилки у формуванні термінів, категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на практичних заняттях, під час яких виконував усі поставлені завдання та давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, виконав практичні роботи та завдання до самостійної роботи, проявляє активність і творчість у навчальній роботі;

¹ Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами

- «добре» / «зараховано» С – від 74 до 81 балів. Здобувач відтворює значну частину теоретичного матеріалу на заліку, виявляє знання і розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки. При цьому враховується наявність виконаних практичних робіт та завдань до самостійної роботи та активність у навчальній роботі;
 - «задовільно» / «зараховано» D - від 64 до 73 балів. Здобувач був присутній не на всіх практичних заняттях, на заліку володіє навчальним матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність виконаних практичних робіт та завдань до самостійної роботи;
 - «задовільно» / «зараховано» E – від 60 до 63 балів. Здобувач був присутній не на всіх практичних заняттях, на заліку володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки, виконав не всі завдання до самостійної роботи;
 - «незадовільно з можливістю повторного складання» / «не зараховано» FX – від 35 до 59 балів. Здобувач володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу;
 - «незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни» / «не зараховано» F – від 1 до 34 балів. Здобувач не володіє навчальним матеріалом.

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами

100-бальною шкалою	Шкала за ECTS	За національною шкалою	
		екзамен	залік
90-100	A	Відмінно	Зараховано
82-89	B	Добре	Зараховано
74-81	C		
64-73	D	Задовільно	Зараховано
60-63	E		
35-59	FX	Незадовільно	Не зараховано
1-34	F		

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Денисенко Ю., Мазніченко О., Колесникова П. Типографіка як основа дизайну друкованих видань /матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», Київ, КНУТД, 27 квітня 2022 р. С. 83-86 URL https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/21110/1/APSD_2022_V2_P083-086.pdf
2. Бережна О.Б., Андрющенко Т.Ю. Типографіка: навч. посібник. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 2021. 125 с.

3. Іваненко Т. О. Типографіка: Методичні вказівки для студентів спеціальності 022 Дизайн, ОПП «Графічний дизайн», «Мультимедійний дизайн». Х. : ХДАДМ, 2019. 40 с.
4. Лесняк Володимир. Відтворення шрифтової спадщини: 40 оригінальних шрифтів. К. : ArtHuss, 2020
5. Мітченко Віталій. Каліграфія: взаємовпливи шрифтів. Видавництво Laugus. 2018. 288 с.
6. Поліщук А. Творчі аспекти проектування акцидентного шрифту в дизайні реклами / А. Поліщук // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Київ) : В 2-х т. Т. 2. Київ : КНУТД, 2020. С. 105-108.
7. Романенко Н.Г., Мусатенко А.М. Акцидентний шрифт як комунікаційний засіб спілкування / Сучасне українське мистецтво: концепти, стратегії, візуальні практики: збірник матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 11-12 листопада 2021 року
8. Сбітнева Н. Ф. Історія графічного дизайну. Харків : ХДАДМ, 2014. С. 38-40
9. Стівен Геллер, Сеймур Кваст. Графічні стилі. Від вікторіанців до хіпстерів. К. : ArtHuss, 2019
10. Тихонюк В. І. Естетика та техніка каліграфії у сучасному дизайні шрифту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://intkonf.org/tihonyuk-v-i-estetika-ta-tehnika-kaligrafii-u-suchasnomu-dizayni-shriftu/>
11. Українська абетка. Малюнки Георгія Нарбута. Харків: Видавець Олександр Савчук, 2020

Допоміжна

1. Андрієнко В.С. Шрифтологія сьогодні і вчора: підручник. Київ, 2003.
2. Ковалишин Г.М. Конспект лекцій з курсу «Комп'ютерна типографіка». Львів: УАД, 2001.
3. Шевченко В. Е. Графічна організація друкованого тексту та його художня інтерпретація засобами складання: у 2 т. Наукові записки Інституту журналістики. 2001. 53-69 с.
4. Шевченко В. Е. Оформлення сучасного газетного видання . Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. За заг. ред. В. В. Різуна. Київ, 2003. 344 с., табл., рис.
5. Шевченко В. Е. Видавнича марка (логотип) як фірмовий знак видавця. Друкарство. 2004. № 3 (56). 43-45с.
6. Шевченко В. Е. Оформлення сучасного газетного видання: посібник/ За заг. ред. В. В.Різуна. Київ, 2003. 344 с.
7. Шевченко В. Е. Художньо-технічне редагування: тексти лекцій для студентів відділення «Видавнича справа та редагування». Київ:
8. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. 254 с.
9. Шевченко В. Е. Художньо-технічне редагування різновидів текстового матеріалу: Текст лекції для студентів Інституту журналістики. Київ: Інститут журналістики, 2006. 91 с.
10. Шевченко В. Е. Характеристика шрифту як способу поліграфічного відтворення тексту: конспект лекцій для студентів відділення «Видавнича справа та редагування» з курсу «Шрифтознавство». Київ: Інститут журналістики, 2005. 106 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Українські ресурси про типографіку та каліграфію www.2d.lviv.ua/ukrajinski-resursy-pro-typohrafiku-ta-kalihrafiyu/
2. Каліграфія, леттерінг і типографіка: літерне мистецтва <http://poradumo.com.ua/288099-k-220/>
3. Монограма <https://senior.ua/articles/scho-take-monograma--chim-vona-vdrznyatsya-vd-venzelya-igaturi--ekslbrisa>

4. Принципи типографіки. Навчальний посібник з типографіки <https://issuu.com/annpassword/docs>
5. Шрифти для дизайнерів <https://prodesign.in.ua/articles/toolz/fonts/>
6. 10 найкращих проектів шрифтів <https://prjctr.com/mag/rentafont>
7. Каталог шрифтових програм фірми Adobe Adobe Type Products : веб-сайт. URL: www.adobe.com/type/typeprod.html (дата звернення 30.09.2022)
8. Короткий путівник по шрифтових технологіях Microsoft. Microsoft Typography : веб-сайт. URL: www.microsoft.com/typography (дата звернення 03.10.2022)
9. Офіційний сайт програмного забезпечення Adobe. Adobe: веб-сайт. URL: <https://www.adobe.com/ua/> (дата звернення 20.01.2023)