

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.В.10 Шрифт»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

54.03.01 Дизайн

(код и наименование направления подготовки)

Графический дизайн

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2024

Рабочая программа дисциплины «Б1.Д.В.10 Шрифт» рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра дизайна

наименование кафедры

протокол № 11 от "20" февраля 2024 г.

Заведующий кафедрой

Кафедра дизайна

наименование кафедры

подпись

О.П. Тарасова

расшифровка подписи

Исполнители:

доцент

должность

подпись

Д.М. Туйсина

расшифровка подписи

должность

подпись

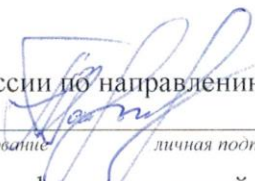
расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

код наименование

личная подпись

О.П. Тарасова

расшифровка подписи

Заведующий отделом формирования фонда и научной обработки документов

личная подпись

Е.А. Бихшишмирова

расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета

личная подпись

Т.В. Сапукх

расшифровка подписи

№ регистрации _____

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины:

1. Формирование у студентов представление о шрифтовой культуре в практике организации плоскости листа полиграфическими средствами в контексте изучения исторических этапов возникновения рукописных шрифтов, истории развития и смены стилей в шрифтовых гарнитурах разных эпох.

Задачи:

1. ознакомить с историческими почерками и овладеть навыками каллиграфии; изучить историю развития типографики и полиграфических шрифтов;
2. способствовать пониманию основных закономерностей и принципов построения рукописных шрифтовых гарнитур, а также сочетание шрифтов в издательском деле; правил верстки и типографики для организации плоскости листа полиграфическими средствами;
3. сформировать умение использовать графическую и конструктивную основу форм букв, приемы рисования и написания различных шрифтов всевозможными инструментами; структурировать плоскость листа методами типографики и полиграфическими средствами.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока Д «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Б1.Д.Б.16 Компьютерная графика и современный дизайн*

Постреквизиты дисциплины: *Б1.Д.В.1 Дизайн и рекламные технологии, Б1.Д.В.6 Проектирование в графическом дизайне, Б1.Д.В.9 Концептуальное проектирование в графическом дизайне, Б2.П.В.П.1 Проектно-технологическая практика*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ПК*-3 Способен применять знания основ композиции в дизайн-проектировании; владеть рисунком, проектной графикой, методами макетирования и моделирования с возможностью демонстрации художественного замысла в дизайн-проектировании	ПК*-3-В-1 Знает законы и средства композиции в проектировании объектов дизайна; способы макетирования, моделирования и графических приемов в визуализации художественного замысла в дизайн-проектировании ПК*-3-В-2 Умеет применять законы и средства композиции в проектировании объектов дизайна; использовать способы макетирования, моделирования и графических приемов в визуализации художественного замысла в дизайн-проектировании ПК*-3-В-3 Владеет навыками применения законов и средств композиции в организации и в	Знать: исторические этапы и современные тенденции развития шрифтовой культуры и использовать их в проектах, ориентируясь на законы и средства композиции в проектировании объектов дизайна; принципы использования рукописного шрифта в способах макетирования, моделирования и графических приемов в визуализации художественного замысла в дизайн-проектировании Уметь: ориентироваться в исторических

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
	проектировании объектов дизайна; способами макетирования, моделирования и приемами графической визуализации художественного замысла в дизайн-проектировании	<p>этапах возникновения шрифтов и современных тенденциях развития шрифтовой культуры, используя их в проектах, опираясь на законы и средства композиции в проектировании объектов дизайна; применять рукописные шрифты на практике создания композиционных решений, учитывая способы макетирования, моделирования и графические приемы в визуализации художественного замысла в дизайн-проектировании</p> <p>Владеть: информацией об исторических этапах возникновения шрифтов и современных тенденциях развития шрифтовой культуры, используя их в проектах, опираясь на законы и средства композиции в проектировании объектов дизайна; рукописными шрифтами, применяемыми в практике создания композиционных решений, учитывая способы макетирования, моделирования и графические приемы в визуализации художественного замысла в дизайн-проектировании</p>

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов	
	5 семестр	всего
Общая трудоёмкость	180	180
Контактная работа:	35,25	35,25
Лекции (Л)	18	18
Практические занятия (ПЗ)	16	16
Консультации	1	1
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,25	0,25
Самостоятельная работа: <i>- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);</i>	144,75	144,75

Вид работы	Трудоемкость, академических часов	
	5 семестр	всего
- проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий; - изучение разделов курса в системе электронного обучения; - подготовка к практическим занятиям; - подготовка к рубежному контролю; - подготовка к экзамену.		
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	экзамен	

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Введение. Знакомство с особенностями и задачами курса. Материалы и орудия письма. Особенности рукописного шрифта как одного из элементов изобразительного искусства	24	2	2		20
2	Изучение рукописных шрифтов в исторической последовательности с аналитическим исследованием каждого вида латинского шрифта	52	4	6		42
3	Термины типографики. Шрифт как один из элементов в композиции плаката, книги, рекламной документации, в визуальных коммуникациях, в комплексном решении фирменного стиля	28	2	2		24
4	Основные закономерности построения шрифтов. Принципы классификации шрифтов. Комплект знаков. Начертание шрифта	36	4	2		30
5	Членение текста. Форматирование абзацев. Различимость, удобочитаемость. Геометрическое, оптическое и органическое. Размеры типографского шрифта	26	4	2		20
6	Шрифт и изображение. Определение параметров печатных красок и цветоделения. Просмотр и печать	14	2	2		10
	Итого:	180	18	16		146
	Всего:	180	18	16		146

4.2 Содержание разделов дисциплины

№1 Введение. Знакомство с особенностями и задачами курса. Материалы и орудия письма. Особенности рукописного шрифта как одного из элементов изобразительного искусства

Содержание раздела

Особенности и задачи курса. Знакомство с материалами и орудиями письма.

Общие сведения о шрифтах. Основные понятия, названия в шрифтах.

Знакомство с особенностями рукописных шрифтов. История развития письменности. Функциональное значение, характерные особенности шрифта и его индивидуальность в каждом написании.

№2 Изучение рукописных шрифтов в исторической последовательности с аналитическим исследованием каждого вида латинского шрифта

Содержание раздела

Краткий исторический очерк развития письма и почерков. Египетское письмо. Шумерское письмо. Пиктограммы. Идеограммы. Письмо древних греков и финикийцев. Первые алфавиты.

Характерные особенности развития латинского письма: римского капитального, каролингского минускула, готического и т.д.

№3 Термины типографики. Шрифт как один из элементов в композиции плаката, книги, рекламной документации, в визуальных коммуникациях, в комплексном решении фирменного стиля

Содержание раздела

Общие положения, место типографики её значение в тиражном дизайне.

Отличие рукописных шрифтов от наборных и основные понятия терминов.

Основные понятия и термины: буква, шрифт лигатура.

Использование шрифта в различных объектах дизайна: плакат, книга, рекламная документация, визуальные коммуникации, фирменный стиль.

№4 Основные закономерности построения шрифтов. Принципы классификации шрифтов. Комплект знаков. Начертание шрифта

Содержание раздела

Элементы буквы. Анатомия. Гарнитура шрифта. Начертание шрифта: плотность, наклон, насыщенность, заполненность. Типографские системы измерения. Основные единицы. Кегль. Интерлиньяж. Апроши. Кернинг.

Историческая классификация шрифтов. Классификация шрифтов по назначению: текстовые, акцидентные, декоративные (титульные, инициалы).

Влияние инструмента на форму литер. Характер, насыщенность, пропорции.

№5 Членение текста. Форматирование абзацев. Различимость, удобочитаемость. Геометрическое, оптическое и органическое. Размеры типографского шрифта

Содержание раздела

Способы разбивки текста. Средства членения. Абзац.

Понятия о различимости и удобочитаемости. Зрительное и эстетическое восприятие текста. Понятие о кегле.

№6 Шрифт и изображение. Определение параметров печатных красок и цветоделения. Просмотр и печать

Содержание раздела

Цвет в типографике. Соотношение шрифта, полосы набора и изображения в разворотах публикации. Проверка суммарного покрытия печатных красок.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1	1	Освоение инструментов (двойной карандаш, плоское перо). Основы каллиграфии. Серия упражнений знакомства с пером (двойным карандашом) – каллиграфические узоры	2
2	2	Копирование шрифта Э. Джонстона	2
3	2	Копирование латинских шрифтов: с засечками и без засечек	2
4	2	Семейство готических шрифтов: художественно-графический анализ этого стиля письма. Копирование вида письма	2
5	3	Изучение элементов буквы. Акцент отдельных элементов букв	2
6	4	Различие шрифтов по начертанию: Работа с небольшим набором текста одной гарнитуры, но разного начертания и насыщенности. Понятие о видоизменении шрифта в рамках одной гарнитуры	2
7	5	Видоизменения шрифта: Набор текстовых блоков (абзацы) на странице. Изменение гарнитуры, кегля, начертания и других	2

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
		параметров в одном и том же тексте. Проследить взаимосвязь размера кегля и интерлиньяжа	
8	6	Шрифт и изображение: поиск и подбор гарнитуры и иллюстраций. Нахождение гармоничных соотношений между ними	2
		Итого:	16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1. Абленин, Ф. М. Приобретение и развитие навыков рукописного письма. Латинский шрифт [Текст] : учеб.пособие для вузов / Ф. М. Абленин, И. А. Кравченко, О. Б. Чепурова. - Оренбург : Оренбург.кн. изд-во, 2008. - 184 с. : ил. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 111-112. - Прил.: с. 114-183. - ISBN 978-5-88788-160-7. гф - 99 экз дф - 2 экз
2. Кудрявцев, А. Шрифт. История. Теория. Практика [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. Кудрявцев; под ред. Н. В. Нестеревой. - М. : [Б. и.], 2003. - 248 с. : ил. - ISBN 5-901617-07-X. гф-10
3. Черников, Я. Г. Построение шрифтов [Текст] / Я. Г. Черников, Н. А. Соболев.- Изд. стер. - М. : Архитектура-С, 2007. - 116 с. - Библиогр.: с. 113. - ISBN 5-9647-0033-0. гф - 9 экз

5.2 Дополнительная литература

1. Вильберг, Г. П. Азбука книжного дизайна = Erste Hilfe in Typografie [Текст] / Г. П. Вильберг, Ф. Форсман. - СПб. : СПбГПУ, 2003. - 110 с. : ил. - (Культура издательского дела). - Парал. тит. л. англ. - ISBN 5-7422-0299-7.гф - 19 экз
2. Феличи, Д. Типографика: шрифт, верстка, дизайн = TheCompleteManualofTypography [Текст] : пер. с англ. / Д. Феличи. - СПб. : БВХ-Петербург, 2008. - 470 с. : ил. - Парал. тит. л. англ. . - Предм. указ.: с. 459. - ISBN 0-321-12730-7. - ISBN 978-5-94157-345-5. гф-4
3. Кравченко, И. А. Развитие и приобретение навыков рукописного шрифта [Текст] : учеб.пособие для вузов / И. А. Кравченко, Ф. М. Абленин, О. Б. Чепурова. - Оренбург : ОГУ, 2003. - 256 с. - ISBN 5-7410-0604-3. дф-3
4. Фосетт-Танг, Р. Брошюры и каталоги. Постпечатная обработка и отделка [Текст] / Р. Фосетт-Танг. - М. : РИП-холдинг, 2006. - 192 с. - Текст англ. - ISBN 5-900045-90-0. гф - 11 экз
5. Водчиц, С. С. Эстетика пропорций в дизайне. Система книжных пропорций [Текст] : учеб.пособие для вузов / С. С. Водчиц. - М. : Техносфера, 2005. - 416 с. - (Мир дизайна). - Библиогр.: с. 411. - ISBN 5-94836-056-3. дф-3
6. Раменский, В. А. Основы шрифтовой графики [Текст] : конспективные и хрестоматийные материалы, программа по дисциплине "Основы шрифтовой графики" / В. А. Раменский. - Барнаул : Изд-во Алт. гос. ун-та, 2000. - 22 с. : ил. + Прил.: Практические задания (1 отд. кн.). гф-5
7. Эванс, П. Форма. Фальц. Формат [Текст] / П. Эванс. - М. : РИП-холдинг, 2005. - 264 с. - Предм. указ.: с. 260-263. - ISBN 5-900045-78-1. гф - 6 экз
8. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование: учебное наглядное пособие / В. П. Кравчук ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный университет культуры и искусств, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2015. – 48 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320> (дата обращения: 31.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8154-0309-3. – Текст : электронный.
9. Яманова, Р. Р. Краткая история развития шрифта : учебное пособие : [16+] / Р. Р. Яманова, В. В. Хамматова, Е. В. Слепнева ; Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 88 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:

<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612968> (дата обращения: 31.03.2023). – Библиогр.: с. 85. – ISBN 978-5-7882-2456-5. – Текст : электронный.

10. Безрукова, Е. А. Шрифтовая графика: учебное наглядное пособие / Е. А. Безрукова, Г. Ю. Мхитарян ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Факультет визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 130 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487657> (дата обращения: 31.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8154-0407-6. – Текст : электронный.

11. Кудряшов, М. А. Типографика : учебное пособие / М. А. Кудряшов. — Тула : ТулГУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-7679-4802-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/201260> (дата обращения: 31.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

12. Султанахмедова, К. А. Основы каллиграфии и культуры письма : учебно-методическое пособие / К. А. Султанахмедова, С. Х. Гасанова ; под редакцией К. А. Султанахмедовой, С. Х. Гасановой. — Махачкала : ДГПУ, 2022. — 153 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/262241> (дата обращения: 31.03.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

13. Королькова, А. Живая типографика [Текст] / А. Королькова. - М.: IndexMarket, 2007, 2008. - 224 с. - Библиогр.: с. 206-207. - Указ.имен: с. 214-215. - Алф. указ.: с. 216-219. - ISBN 978-9901107-1-7. дф-10

5.3 Периодические издания

1. Журнал «Publish: дизайн, верстка, печать». Режим доступа: <https://www.publish.ru/>
2. Дизайн и технологии : журнал. - Москва : Агентство "Роспечать", 2022. - N 1(87)-2(88) [1 чз пи]

5.4 Интернет-ресурсы

Российская государственная библиотека: электронная библиотека / Доступ к ресурсу: <http://elibrary.rsl.ru/>

Журнал и издательство Шрифт: ресурс о шрифтах и типографике на русском языке. Режим доступа: <https://typejournal.ru/>

Ресурс с коллекцией типографических постеров. Режим доступа: <https://www.typographicposters.com/>

Google Fonts. Режим доступа: <https://fonts.google.com/?subset=cyrillic>

Шрифты студии Paratype: крупнейший в России магазин шрифтов. PT Root UI. Режим доступа: <https://www.paratype.ru/fonts/pt/pt-root-ui>

Магазин современных шрифтов с качественной кириллицей. Режим доступа: <https://type.today/ru>

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Операционная система РЕД ОС
2. Пакет офисных приложений LibreOffice
3. Программная система для организации видео-конференц-связи MTS Link
4. Яндекс.Браузер - браузер, созданный компанией «Яндекс» на основе движка (бесплатная версия)
5. Пакет программного обеспечения для работы с графической информацией CorelDRAW Graphics Suite X7
6. Пакет инструментальных средств для проектирования, разработки и сопровождения веб-сайтов, интерактивных проектов и др. Adobe Creative Suite 4 Design Premium 4.0 WIN включает: Adobe InDesign CS4; Adobe Photoshop CS4 Extended; Adobe Illustrator CS4; Adobe Flash CS4 Professional; Adobe Fireworks CS4; Adobe Acrobat 9 Pro

7. Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: <http://www.7-zip.org/>

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.