

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.05.02 Искусство шрифта

(название дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)

**основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки**

**направление 54.03.01 Дизайн
направленность (профиль) Графический дизайн**

(код и наименование направления подготовки
с указанием направленности (наименования магистерской программы))

высшее образование – бакалавриат

уровень профессионального образования: высшее образование – бакалавриат / высшее образование –
специалитет, магистратура / высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации

бакалавр

квалификация

очная

форма обучения

2022

год набора

Составитель(и): (указывается ФИО,
ученое звание, степень, должность)
Батова Т.Р., старший преподаватель
кафедры искусств и дизайна

Утверждено на заседании кафедры
искусств и дизайна
института креативных индустрий и предпри-
нимательства
(протокол №7 от 22.03.2022 г.)

Зав. кафедрой:

Терещенко Е.Ю.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) - ознакомление студентов с основными понятиями шрифтовой культуры, с эволюцией шрифтовых форм и их взаимосвязью с технологиями печати; изучение анатомии, морфологии и эстетики шрифта; освоение основных навыков в работе со шрифтом. Проектная деятельность в разработке шрифтовой композиции для оформления книжного издания.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции:

ПК-1 Способен создавать эскизы и оригиналы элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК-1 Способен создавать эскизы и оригиналы элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации	ПК-1.1 Понимает специфику эскизирования и дизайн-проектирования ПК-1.2. Применяет методы коммуникации ПК-1.3. Демонстрирует способность к созданию эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – понятие «шрифт» и «гарнитура шрифта»; – историческую эволюцию шрифтовых форм; – генетику и морфологию шрифта, анатомию шрифта; – эмоциональную выразительность шрифта; – основные системы работы со шрифтом; – способы тиражирования шрифта; – принципы проектирования шрифта для оформления книжного издания <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно использовать шрифты в творческой практике; – использовать на практике разработку гарнитуры шрифта под проект; – подбирать шрифт согласно проекту. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания шрифта различными инструментами в различных техниках; – навыками подбора шрифтовых форм в зависимости от эмоциональной составляющей проекта; – навыками разработки шрифтовой композиции для оформления обложки книжного издания.

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы по направлению подготовки **54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) Графический дизайн.**

Одновременно она систематизирует знания уже изученных ранее дисциплин («Компьютерная графика», («История искусств»)).

Таким образом, происходит систематизация и углубление знаний о шрифте, полученных на других дисциплинах, а также наращивание опыта их профессионального применения в типографике. Статус дисциплины в ОПОП – курс по выбору.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часов (из расчета 1 ЗЕ= 36 часов).

Курс	Семестр	Трудоемкость в ЗЕ	Общая трудоемкость (час.)	Контактная работа			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС		Кол-во часов на контроль	Форма контроля
				ЛК	ПР	ЛБ			Общее количество часов на СРС	из них – на курсовую работу		
3	6	3	108	14	18	22	54	8	54			зачет
ИТОГО		3	108	14	18	22	54	8	54			зачет

В интерактивных формах часы используются в виде дискуссий по теме семинара, защиты итогового проекта.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.

№ п/п	Наименование раздела, темы	Контактная работа			Всего контактных часов	Из них в интерактивной	Кол-во часов на СРС	Кол-во часов на контроль
		ЛК	ПР	ЛБ				
	Раздел 1.	10	12	12	40	4	40	
1	История шрифтового искусства. Освоение исторических типов шрифта	2	-	-	2		6	
2	Эволюция шрифтовых форм и способов создания	2	-	2	4	2	4	
3	Классификации шрифтов.	2	4	-	6		6	
4	Графические характеристики шрифта. Микротипографика.	2	4	4	6		4	
5	Эволюция технологий тиражирования шрифта	-	-	4	4		6	
6	Набор и верстка. Макротипографика	2	-	2	4		8	
7	Методы проектирования гарнитуры шрифта.	-	4	-	4	2	6	

	Раздел 2.	4	6	10	14	4	14	
8	Шрифт как проявление тенденций визуального мышления. Психология восприятия графем и шрифтовых форм. Шрифт как средство коммуникации: информационный и художественный аспекты.	2		4	6	2	4	
9	Особенности шрифта книжном издании. Эстетические и технологические требования к печатным шрифтам	2		6	8	2	4	
10	Проектная деятельность в разработке шрифтовой композиции для оформления обложки книжного издания	-	6		6		6	
	Зачет:							
	ИТОГО:	14	18	22	54	8	54	

Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1.

ТЕМА 1. История шрифтового искусства. Освоение исторических типов шрифта

История развития шрифтовых форм. Методы создания шрифта. Исторические почерка по периодам. Каллиграфия ширококонечной кистью, пером, калам. Особенности почерков в зависимости от экономической и политической ситуации в регионе. Методы тиражирования шрифтов. Иоганн Гуттенберг и первый печатный станок. Работа со шрифтами первых книжных изданий, особенности оформления книжных изданий.

ТЕМА 2. Анатомия и морфология шрифтовых форм. Способы создания шрифта.

Анатомия шрифта, зависимость внешнего вида шрифта от методов создания и инструментов нанесения. Дуктальные и глиптальные шрифты. Палеография и мемориальные доски. Первые пуансонисты, эволюция антиквы в зависимости от развития материалов изготовления печатных форм.

ТЕМА 3. Шрифтовая гарнитура.

Понятие шрифтовой гарнитуры. Наборные кассы. Первые пуансонисты и создание первых наборных касс. Принцип формирования гарнитуры шрифта в фотонаборе, в печатной машинке, ротационных печатных машинах. маргиналии при формировании древних книг. Инкунабулы и палеотипы. Азбуки-свитки.

ТЕМА 4. Классификация шрифтов.

ГОСТ стандарт, ролевая классификация шрифтов, классификация по размеру, классификация по принципу формообразования, классификация по использованию, классификация компьютерных шрифтов.

ТЕМА 5. Эволюция технологий тиражирования шрифта.

Первые писчие инструменты - калам, широкая кисть, стилос, гушиное перо, резак. Первые пуансонисты, печатные станки. Фотоформы, печатная машинка, ротационные машины, первые компьютерные шрифты, современные web- шрифты.

ТЕМА 6. Набор и верстка. Макротипографика

Формирование наборного печатного листа – Иоганн Гуттенберг и первый печатный станок. Базовая линия, выключка по формату, флаговая. Оформление

заголовков, компедиум и маргиналии. Форматы печатного листа. Способы верстки, динамическая и статическая, современные принципы верстки. Книжная и газетная верстка.

ТЕМА 7. Методы проектирования гарнитуры шрифта.

Основы шрифтовой гарнитуры. По каким признакам шрифт является гарнитурой? Метод на основе каллиграфии. На основе штампа. На основе трафарета. На основе кириллизации латинских шрифтов. Метод на основе леттеринга. Отрисовка.

РАЗДЕЛ 2.

ТЕМА 8. Шрифт как проявление тенденций визуального мышления. Психология восприятия графем и шрифтовых форм. Шрифт как средство коммуникации: информационный и художественный аспекты.

ТЕМА 9 Особенности шрифта книжном издании. Эстетические и технологические требования к печатным шрифтам.

Оформление титульного листа книжного издания – историческая ретроспектива. Композиционные особенности проектирования титульного листа. Оформление шрифтом - визуальная и информационная иерархия.

Различия в восприятии шрифтовых форм на экране и в печатном издании, особенности верстки. Оптические компенсации, взаимоотношения фона и шрифта, взаимоотношения интерлиньяжа, межбуквенного расстояния и полей.

ТЕМА 10 Проектная деятельность в разработке шрифтовой композиции для оформления обложки книжного издания. Этапы работы над проектом. Особенности подготовки проекта при работе с книжным изданием. Проект оформления титульного листа и обложки книжного издания шрифтовой композицией.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Основная литература:

1. Кравчук, В.П. Типографика и художественно-техническое редактирование: учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79427>. — Загл. с экрана.
2. Клещев, О.И. Типографика : учебное пособие / О.И. Клещев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2016. - 172 с. : схем., ил. - Библиограф. в кн. - ISBN 978-5-7408-0249-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455452> (15.05.2018).

Дополнительная литература:

1. Наумова, С.В. Шрифт и орнамент : практикум / С.В. Наумова, П.М. Наумова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2014. - 216 с. : ил. - Библиограф. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720> (17.05.2018).
2. Кашевский, П.А. Шрифты : учебное пособие / П.А. Кашевский. - Минск : Літаратура і Мастацтва, 2012. - 192 с. - ISBN 978-985-6941-43-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139774> (17.05.2018).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В образовательном процессе используются:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, ПК, оборудование для демонстрации презентаций, наглядные пособия;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду МАГУ.

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

7.1.1. Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

Kaspersky Anti-Virus

7.1.2. Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства:

Windows 7 Professional

Windows 10

MS Office

CorelDraw

7.1.3. Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства:

7Zip

7.1.4. Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного производства:

Adobe Reader

FlashPlayer

Google Chrome

LibreOffice.org

Mozilla FireFox

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ:

ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>;

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/>;

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/>.

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

1. Судебные и нормативные акты РФ <http://sudact.ru/>
2. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX
3. Электронная база данных Scopus
4. Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс <http://www.consultant.ru/>

2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре».
<http://www.informio.ru/>

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ

Не предусмотрено.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.