

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ШРИФТЫ И ТИПОГРАФИКА

Направление подготовки *54.03.01 Дизайн*

Направленность *Графический дизайн*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения: *очная, очно-заочная*

Кострома
2021

Рабочая программа дисциплины «*Шрифты и типографика*» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 1015 от 13.08.2020 г.

Разработал: Костюкова Ю.А., к.т.н., доцент каф. ДТМ и ЭПТ

Рецензент: Егорова Т.В., доцент каф. ДТМ и ЭПТ

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

на заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Протокол заседания кафедры № 13 от 11.06.2021 г.

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

на заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Протокол заседания кафедры № 8 от 18.03.2022 г.

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

на заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Протокол заседания кафедры № 9 от 03.04.2023 г.

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: изучение теоретических и практических основ шрифтовой графики; формирование знаний и умений типографики в решении задач графического и коммуникативного дизайна.

Задачи дисциплины:

- знакомство с историческими аспектами искусства шрифта и типографики как важнейшего фактора социо-культурного развития общества;
- развитие креативного мышления и творческих способностей студентов средствами художественно-образной выразительности шрифтов,
- освоение базовых правил набора и верстки текстов, экспериментальная типографика;
- применение современной шрифтовой культуры в дизайн-проектировании.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции:

ПК-1; ПК-2; ПК-3.

ПК-1. *Способен осуществлять подготовку и согласование с заказчиком проектного задания на создание объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации.*

ИПК 1.1. Обсуждает с заказчиком вопросы, связанные с подготовкой проектного задания.

ИПК 1.2. Планирует и согласовывает с руководством этапы и сроки выполнения работ по дизайн-проекту.

ИПК 1.3. Составляет проектное задание на создание объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации по типовой форме.

ИПК 1.4. Согласовывает с заказчиком проектное задание с соблюдением норм и правил делового этикета. Формирует готовое техническое задание (ТЗ) в соответствии с требованиями к структуре и содержанию ТЗ.

ПК-2. *Способен производить поиск, сбор, систематизацию и анализ информации, необходимой для разработки проектного задания на создание объектов графического дизайна и рекламы; предварительно прорабатывать и обоснованно презентовать заказчику свои дизайнерские решения.*

ИПК 2.1. Производит поиск, сбор, систематизацию и анализ информации, необходимой для разработки проектного задания; знает основные вехи истории и закономерности развития графического дизайна и рекламы; выявляет современные тенденции в сфере дизайна; применяет полученные знания в своей профессиональной деятельности.

ИПК 2.2. Предварительно прорабатывает эскизы объекта проектирования и требования к техническим параметрам разработки дизайн-продукта; анализирует и определяет

требования к дизайн-проекту, включая социальные, эстетические, функционально-технологические, эргономические и экономические требования.

ИПК 2.3. Проводит презентации дизайн-проекта(ов) с использованием специальных компьютерных программ для проектирования объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.

ИПК 2.4. Обосновывает правильность принимаемых дизайнерских решений с использованием профессиональной терминологии в области дизайн и соблюдением законов РФ в области интеллектуальной собственности.

ПК-3. *Способен выполнять художественно-техническую разработку дизайн-проектов в сфере графического дизайна.*

ИПК 3.1. Разрабатывает дизайн-концепцию проекта, определяет композиционные приемы и стилистические особенности проектируемого объекта.

ИПК 3.2. Находит дизайнерские решения проектных задач и разрабатывает дизайн-макет объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации с учетом пожеланий заказчика и предпочтений целевой аудитории.

ИПК 3.3. Демонстрирует и закрепляет в процессе проектирования знаний академического рисунка, цветоведения и колористики, теории искусств, методологии дизайна, основ композиции, художественного конструирования и технического моделирования, техники графики, компьютерных технологий в дизайне.

ИПК 3.4. Знает основы типографики и визуального восприятия, теорию и практику шрифта.

ИПК 3.7. Согласовывает дизайн-макет(ы) с заказчиком и руководством, соблюдая нормы этики делового общения. Осуществляет представление и защиту разработанного дизайн-макета(ов). Обосновывает правильность принимаемых дизайнерских решений, используя профессиональную терминологию в области дизайна.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- общие сведения о шрифтах, характеристики шрифтов, термины и определения;
- анатомию буквы, метрические параметры, классификации шрифтов;
- основные этапы исторического развития шрифтов, области их применения;
- основные требования, предъявляемые к работе со шрифтами;
- основные приемы и способы передачи шрифтового графического изображения посредством различных техник шрифтовой графики;
- средства художественно-образной выразительности, композиционные особенности шрифтовой графики, обусловленные историческими, эстетическими, семиотическими, структурными, функциональными и материальными факторами;
- основы типографики и шрифтовой композиции;
- типологию шрифтовых композиционных средств и их взаимодействие;
- выразительные возможности типографики;
- тренды и инновации современной шрифтовой культуры;

уметь:

- использовать выразительные средства шрифтовой графики в визуальных средах;
- применять современную шрифтовую культуру в дизайн-проектировании;
- подготовить и согласовать с заказчиком проектного задания на создание авторского шрифта как объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации;
- создавать авторские гарнитуры шрифта и шрифтовые композиции;
- достигать композиционной выразительности и зрительного единства восприятия текста в слове, строке и др.;
- производить поиск, сбор, систематизацию и анализ информации, необходимой для разработки проектного задания на создание шрифта;
- обосновывать выбор шрифтов при разработке собственных проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи;
- грамотно использовать основные правила и закономерности типографики, требуемые для реализации дизайн-проекта на практике (при создании веб-сайтов и веб-графики, рекламной продукции, социальных плакатах, книжных изданиях, журнальной продукции и другой полиграфии);
- прорабатывать и обоснованно презентовать заказчику свои дизайнерские решения.

владеть:

- приемами построения шрифтов и надписей на высоком художественном и техническом уровне;
- навыками применения современной шрифтовой культуры при создании оригинальных шрифтовых композиций, коллажей, авторских каллиграмм и пр.;
- опытом работы с современными каталогами шрифтов и компьютерными технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании;
- навыками художественно-техническую разработки шрифта и работы с различными видами шрифтовой графики и наборным (не рисованным) текстом;
- навыками набора и верстки текстов и выполнения шрифтовых композиций с использованием различных графических материалов и инструментов, в том числе цифровых;
- навыками шрифтовой культуры и компьютерных технологии при создании различных объектов дизайна, в решении задач графического и коммуникативного дизайна.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Изучается в 3 и 4 семестрах обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Основы композиции, Информационно-коммуникационные технологии, История графического дизайна и рекламы, Проектирование, разработка и презентация дизайн-проекта.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: История графического дизайна и рекламы, Проектирование, разработка и презентация дизайн-проекта, Макетирование, Художественно-техническое редактирование, Иллюстративная графика, Ассортимент и оценка качества печатной продукции, Motion-дизайн и анимация, Графический дизайн интерфейсов, Web-дизайн, Портфолио-building, Творческая (проектная) практика, Проектно-технологическая практика, Преддипломная практика, ВКР.

4. Объем дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы	Очная форма, 2022 г.н.	Очно-заочная форма, 2021-2022 г.н.
Общая трудоемкость в зачетных единицах	6	7
Общая трудоемкость в часах	216	252
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	98	64
Лекции	32	32
Практические занятия	34	16
Лабораторные занятия	32	16
Практическая подготовка	-	-
Самостоятельная работа в часах	113,5	183,5
Форма промежуточной аттестации	3-й семестр: зачет с оценкой, 4-й семестр: зачет + КП	3-й семестр: зачет с оценкой, 4-й семестр: зачет + КП

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма, 2022 г.н.	Очно-заочная форма, 2021-2022 г.н.
Лекции	32	32
Практические занятия	34	16
Лабораторные занятий	32	16
Консультации	-	-
Зачет/зачеты	0,5	0,5
Экзамен/экзамены	-	-
Курсовые работы	-	-
Курсовые проекты	4	4
Практическая подготовка	-	-
Всего	102,5	68,5

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

Очная / очно-заочная форма обучения

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
Раздел 1. Общие сведения о шрифтах. Термины и определения						
1.1	Понятие «шрифт». Анатомия буквы. Основные элементы и линии шрифта. Исторические аспекты типографики. Изобретение Иоганна Гутенберга.		2/2	4/2	-	5/9
1.2	Размеры и метрические параметры шрифтов. Характеристики и способы начертания шрифтов. Оптические иллюзии. Буква-образ. Этюды. Выполнение копий европейских средневековых инициалов (заглавных букв).		2/2	4/2	-	5/9
Раздел 2. История шрифтов. Каллиграфический практикум. Классификации шрифтов						
2.1	Основные виды письма (предметное, пиктографическое, идеографическое, слоговое, буквенно-звуковое). История латинского шрифта.		2/2	4/2	-	5/9
2.2	Анализ требований к работе шрифтовыми инструментами при выполнении рукописных шрифтов. Организация рабочего места. Основные приемы письма ширококонечным пером. Прописи и каллиграфические гаммы. Выполнение орнаментальных композиций ширококонечным пером.		2/2	4/2	-	5/9
2.3	История готического письма. Понимание логики образования и пластические особенности готических стилей письма. Выполните прописей и каллиграфических этюдов.		1/1	5/2	-	5/9
2.4	История русского шрифта: древнерусский шрифт (устав, скоропись, вязь), гражданский шрифт. Выполните прописей и каллиграфических этюдов.		1/1	5/2	-	5/9

2.5	Анализ шрифтовой графики типографов XV–XVII вв. Построение шрифта типа гуманистической антиквы. Осознание логики пластического строя трех видов антиквы XV–XVIII вв. Изучение акцидентных шрифтов XIX в.: английская антиква, итальянский шрифт, египетский шрифт и кларендон. Русские декоративные шрифты XIX – нач. XX вв. Построение рубленного шрифта по модульной сетке. Построение светлого гротеска по полиграммам.		2/2	4/2	-	5/9
2.6	Группы шрифтов. Характер и восприятие шрифтов. Классификации шрифтов: исторические, в зависимости от области применения, некоторые стандарты.		2/2	4/2	-	5/9
Раздел 3. Шрифтовой дизайн и типографика современной печатной продукции						
3.1	Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтами. Условия, обеспечивающие удобочитаемость шрифтов. Единство текста и формы. Ритм и пропорции.		2/2	-	3/1	5/8
3.2	Шрифтовое искусство как самостоятельный вид проектной деятельности. Творческий подход к восприятию и созданию современного шрифта и шрифтовой композиции. Шрифт как элемент фирменного стиля. Бриф на разработку шрифтов. Разработка авторской шрифтовой гарнитуры по полиграмме. Выбор и обоснование творческого источника. Анализ требований к материалам и технике исполнения шрифтов. Тренды и инновации современной шрифтовой культуры, леттеринге и каллиграфии.		2/2	-	3/2	5/9
3.3	Средства художественно-образной выразительности шрифтов. Семиотический и психолого-эстетический аспекты шрифта. Разработка авторской шрифтовой композиции на заданную тему в технике коллажа с использованием шрифтов, вырезанных из различных периодических изданий (газет, журналов и пр.).		1/1	-	3/1	5/8

3.4	Экспериментальные техники создания декоративного шрифта. Разработка авторской каллиграммы, шрифтового плаката, паттерна (каллиграфического орнамента) или открытки в цвете с использованием различных материалов и приемов.		1/1	-	3/1	5/9
3.5	Достижения в области шрифтовых технологий. Цифровые шрифты и методы их описания. Знакомство с методами компьютерного проектирования шрифтов. Разработка авторских цифровых графем.		-	-	3/1	5/9
3.6	Типографика, ее роль и место в графическом дизайне. Композиционные особенности шрифтовой графики в печатных изданиях, рекламе и пр. Структура документа и внутренний ритм текста. Иерархия заголовков.		2/2	-	3/2	5/9
3.7	Шрифт и иллюстрация. Сочетание шрифтов. Анализ взаимосвязи шрифта и иллюстрации на примерах в обложках книжных изданий.		2/2	-	3/2	5/9
3.8	Элементарные правила типографики. Верстка таблиц. Шрифт в презентации. Типографика в дизайне упаковки.		2/2	-	3/2	5/9
3.9	Швейцарская типографика. Основные принципы швейцарского графического дизайна. Модульные сетки. Переверстка рекламного объявления XIX века в современный постер в стиле швейцарской типографики.		2/2	-	3/2	5/9
3.10	Типографика в архитектурно-художественной концепции городской среды.		2/2	-	3/1	5/9

Раздел 4. Выполнение авторского проекта (КП)

4.1	Предпроектное исследование (накопление и анализ информации по теме исследования). Заполнение брифа на разработку шрифтов. Анализ актуальных шрифтовых трендов.		2/2	-	2/1	5.5
4.2	Эскизный поиск. Проектирование авторских гарнитур и/или инфографики по теме проекта		-	-	-	6/6

4.3	Выполнение проекта в материалах		-	-	-	12/12
	Защита КП	4	-	-	-	-
	Зачеты в 3-4 семестрах	0,5	-	-	-	-
	Итого	216/ 252	32/32	34/16	32/16	113,5/183,5

5.2. Содержание

Раздел 1. Общие сведения о шрифтах. Термины и определения

Понятие «шрифт». Анатомия буквы. Основные элементы и линии шрифта. Исторические аспекты типографики. Изобретение Иоганна Гутенберга. Размеры и метрические параметры шрифтов. Характеристики и способы начертания шрифтов. Оптические иллюзии. Буква-образ. Этюды. Выполнение копий европейских средневековых инициалов (заглавных букв).

Раздел 2. История шрифтов

Основные виды письма (предметное, пиктографическое, идеографическое, слоговое, буквенно-звуковое). История латинского шрифта. Анализ требований к работе шрифтовыми инструментами при выполнении рукописных шрифтов. Организация рабочего места. Основные приемы письма ширококонечным пером. Прописи и каллиграфические гаммы. Выполнение орнаментальных композиций ширококонечным пером. История готического письма. Понимание логики образования и пластические особенности готических стилей письма. Выполните прописей и каллиграфических этюдов. История русского шрифта: древнерусский шрифт (устав, скоропись, вязь), гражданский шрифт. Выполните прописей и каллиграфических этюдов. Анализ шрифтовой графики типографов XV–XVII вв. Построение шрифта типа гуманистической антиквы. Осознание логики пластического строя трех видов антиквы XV–XVIII вв. Изучение акцидентных шрифтов XIX в.: английская антиква, итальянский шрифт, египетский шрифт и кларендон. Русские декоративные шрифты XIX – нач. XX вв. Построение рубленного шрифта по модульной сетке. Построение светлого гротеска по полиграммам. Группы шрифтов. Характер и восприятие шрифтов. Классификации шрифтов: исторические, в зависимости от области применения, некоторые стандарты.

Раздел 3. Шрифтовой дизайн и типографика современной печатной продукции

Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтами. Условия, обеспечивающие удобочитаемость шрифтов. Единство текста и формы. Ритм и пропорции. Шрифтовое искусство как самостоятельный вид проектной деятельности. Творческий подход к восприятию и созданию современного шрифта и шрифтовой композиции. Шрифт как элемент фирменного стиля. Бриф на разработку шрифтов. Разработка авторской шрифтовой гарнитуры по полиграмме. Выбор и обоснование творческого источника. Анализ требований к материалам и технике исполнения шрифтов. Тренды и инновации современной шрифтовой культуры, леттеринге и каллиграфии. Средства художественно-образной выразительности шрифтов. Семиотический и психолого-эстетический аспекты шрифта. Разработка авторской шрифтовой композиции на заданную тему в технике коллажа с использованием шрифтов, вырезанных из различных периодических изданий (газет, журналов и пр.). Экспериментальные техники создания декоративного шрифта. Разработка авторской калиграммы, шрифтового плаката, паттерна (каллиграфического орнамента) или

открытки в цвете с использованием различных материалов и приемов. Достижения в области шрифтовых технологий. Цифровые шрифты и методы их описания. Знакомство с методами компьютерного проектирования шрифтов. Разработка авторских цифровых графем. Типографика, ее роль и место в графическом дизайне. Композиционные особенности шрифтовой графики в печатных изданиях, рекламе и пр. Структура документа и внутренний ритм текста. Иерархия заголовков. Шрифт и иллюстрация. Сочетание шрифтов. Анализ взаимосвязи шрифта и иллюстрации на примерах в обложках книжных изданий. Элементарные правила типографики. Верстка таблиц. Шрифт в презентации. Типографика в дизайне упаковки. Швейцарская типографика. Основные принципы швейцарского графического дизайна. Модульные сетки. Переверстка рекламного объявления XIX века в современный постер в стиле швейцарской типографики. Типографика в архитектурно-художественной концепции городской среды.

Раздел 4. Выполнение авторского проекта (КП)

Предпроектное исследование (накопление и анализ информации по теме исследования). Заполнение брифа на разработку шрифтов. Анализ актуальных шрифтовых трендов. Эскизный поиск. Проектирование авторских гарнитур и/или инфографики. Выполнение проекта в материалах.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

Очная / очно-заочная форма обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
Раздел 1. Общие сведения о шрифтах. Термины и определения					
1.	Понятие «шрифт». Анатомия буквы. Основные элементы и линии шрифта. Исторические аспекты типографики. Изобретение Иоганна Гутенберга.	Изучение лекционного материала.	5/9	Самостоятельно ознакомиться с основными аспектами изобретения печатного станка Иоганна Гутенберга.	Контрольная работа «Элементы и линии шрифта»
1.1	Размеры и метрические параметры шрифтов. Характеристики и способы начертания шрифтов. Оптические иллюзии. Буква-образ. Средневековые инициалы.	Изучение лекционного материала. Выполнение этюдов на тему «Буква-образ». Выполнение копий европейских средневековых инициалов.	5/9	Ознакомиться с системами измерения шрифтов, размерами и способы начертания шрифтов. Определить метрические параметры шрифта для построения. Подобрать иллюстративный материал для выполнения этюдов и копий. Выполнить в цвете копии инициалов по первоисточнику – памятники письменности эпохи Средневековья; к работе приложить цветную ксерокопию первоисточника	Устный опрос. Просмотр работ

				с указанием выходных данных.	
Раздел 2. История шрифтов. Каллиграфический практикум. Классификации шрифтов					
2.1	Основные виды письма (предметное, пиктографическое, идеографическое, слоговое, буквенно-звуковое). История латинского шрифта.	Изучение лекционного материала. Анализ требований к работе шрифтовыми инструментами при выполнении рукописных шрифтов. Каллиграфические прописи в технике сдвоенного карандаша.	5/9	Проанализировать требования к работе шрифтовыми инструментами при выполнении рукописных шрифтов. Овладеть начальными навыками работы пишущими инструментами.	Просмотр работ. Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения
2.2	Анализ требований к работе шрифтовыми инструментами при выполнении рукописных шрифтов. Организация рабочего места. Основные приемы письма ширококонечным пером.	Прописи и каллиграфические гаммы. Выполнение орнаментальных композиций ширококонечным пером.	5/9	Ознакомится организацией рабочего места и основными приемами письма ширококонечным пером.	Просмотр работ. Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения
2.3	История готического письма. Понимание логики образования и пластические особенности готических стилей письма.	Выполните прописей и каллиграфических этюдов готических стилей письма	5/9	Выполнив предварительную карандашную разметку, написать пером готические шрифты; дорисовать концевые элементы кистью или уголком пера.	Просмотр работ. Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения
2.4	История русского шрифта: древнерусский шрифт (устав, скоропись, вязь), гражданский шрифт.	Выполните прописей и каллиграфических этюдов древнерусских шрифтов.	5/9	Написать алфавит «кириллица» в наиболее ранней каллиграфической форме – устав XI века. Выполнить образцы текстовых знаков первопечатных русских книг (полуустав 16-го века), гражданского почерка XVII века (скоропись) и декоративного древнерусского письма (вязь).	Просмотр работ. Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения
2.5	Анализ шрифтовой графики типографов XV–XVII вв. Построение шрифта типа гуманистической антиквы. Осознание логики пластического строя	Построение шрифта типа гуманистической антиквы. Построение рубленного шрифта по модульной	5/9	Выполнить построение надписи шрифтом типа «гуманистическая антиква», используя образец алфавита. Выровнять текст по центру, скорректировать величины межбуквенных интервалов.	Просмотр работ. Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения

	трех видов антиквы XV–XVIII вв. Изучение акцидентных шрифтов XIX в.: английская антиква, итальянский шрифт, египетский шрифт и кларендон. Русские декоративные шрифты XIX – нач. XX вв..	сетке. Построение светлого гротеска по полиграммам			
2.6	Группы шрифтов. Характер и восприятие шрифтов. Классификации шрифтов.	Изучение лекционного материала.	5/9	Проанализировать классификации шрифтов: исторические, в зависимости от области применения, некоторые стандарты.	Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения. Контрольная работа
Раздел 3. Шрифтовой дизайн и типографика современной печатной продукции					
3.1	Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтами.	Изучение лекционного материала.	5/8	Привести примеры шрифтового дизайна, обеспечивающего удобочитаемость шрифтов. Проанализировать приемы типографики по гармонизации текста и формы, ритма и пропорций.	Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения. Контрольная работа
3.2	Шрифтовое искусство как самостоятельный вид проектной деятельности. Творческий подход к восприятию и созданию современного шрифта и шрифтовой композиции. Шрифт как элемент фирменного стиля.	Разработка авторской шрифтовой гарнитуры по полиграмме. Выбор и обоснование творческого источника.	5/9	Проанализировать требования к материалам и технике исполнения шрифтов. Заполнить рриф на разработку шрифтов. Самостоятельно изучить тренды и инновации современной шрифтовой культуры, леттеринге и каллиграфии.	Творческое задание. Просмотр работ. Собеседование
3.3	Средства художественно-образной выразительности шрифтов. Семиотический и психолого-эстетический аспекты шрифта.	Разработка авторской шрифтовой композиции на заданную тему в технике коллажа с использованием шрифтов, вырезанных из различных периодических изданий (газет, журналов и пр.).	5/8	Изучить особенности проектно-творческого подхода к восприятию и созданию современного шрифта и шрифтовой композиции. В шрифтовой композиции использовать выразительные средства каллиграфии, леттеринга; учитывать семиотический и психолого-эстетический аспекты шрифта.	Творческое задание. Просмотр работ. Собеседование
3.4	Экспериментальные техники создания	Разработка авторской калиграммы,	5/9	Изучить и апробировать экспериментальные методы и	Творческое задание.

	декоративного шрифта.	шрифтового плаката, паттерна (каллиграфического орнамента) или открытки в цвете с использованием различных материалов и приемов.		приемы создания шрифта: <ul style="list-style-type: none"> - написание пером, кисточкой или пальцем на любой поверхности - написание тушью, кофе, чаем и другими изобразительными средствами - соединение с рисунком, живописью - фотографирование, печать, травление, шитье - цифровая обработка - коллаж и др. 	Просмотр работ. Собеседование
3.5	Достижения в области шрифтовых технологий. Цифровые шрифты и методы их описания. Знакомство с методами компьютерного проектирования шрифтов.	Изучение лекционного материала. Разработка авторских цифровых графем.	5/9	Познакомиться с современными каталогами шрифтов и методами их компьютерного проектирования (растровые, контурные, штриховые, алгоритмические). Синтезировать набор возможных решений и подходов к выполнению проекта с применением шрифтовой компьютерной графики. В разработке авторских шрифтов использовать различный характер начертания букв: <ul style="list-style-type: none"> - линейный - светотеневой - силуэтный - объемный - знаковый - модульный - орнаментальный и др. Осуществить выбор необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с дизайнерским решением шрифтовой композиции. Применять современную шрифтовую культуру в дизайн-проектировании.	Творческое задание. Просмотр работ. Собеседование
3.6	Типографика, ее роль и место в графическом дизайне. Композиционные особенности шрифтовой графики в печатных изданиях, рекламе и пр. Структура документа и внутренний ритм текста. Иерархия заголовков.	Изучение лекционного материала	5/9	Проанализировать требования к набору и верстке шрифтов в текстовых блоках, материалам и технике исполнения. Изучить примеры верстки печатных изданий. Стремиться к достижению композиционной выразительности и зрительного единства восприятия текста в слове, строке, полосе набора и др.	Просмотр работ. Собеседование

3.7	Шрифт и иллюстрация. Сочетание шрифтов. Шрифт в презентации.	Анализ взаимосвязи шрифта и иллюстрации на примерах обложек книжных изданий.	5/9	Проанализировать взаимосвязь шрифта и иллюстрации на примерах обложек книжных изданий.	Разработка презентации. Собеседование
3.8	Элементарные правила типографики. Типографика в дизайне упаковки.	Верстка таблиц. Анализ типографики упаковки.	5/9	Проанализировать требования, предъявляемые к шрифтам в упаковке.	Просмотр работ. Собеседование.
3.9	Швейцарская типографика. Основные принципы швейцарского графического дизайна. Модульные сетки.	Переверстка рекламного объявления XIX века в современный постер в стиле швейцарской типографики.	5/9	Разработать дизайн-концепцию шрифтовой графики рекламного плаката в стиле швейцарской типографики. Обосновать выбор основных элементов и линий шрифта. Выполнить цифровой макет плаката.	Творческое задание. Просмотр работ. Собеседование
3.10	Типографика в архитектурно-художественной концепции городской среды.	Изучение лекционного материала	5/9	Изучить типографику информационных конструкций (вывесок) в исторической части города Костромы. Провести анализ конструкции и стиливых особенностей гарнитур.	Творческое задание. Просмотр работ. Собеседование
Раздел 4. Выполнение авторского проекта (КП)					
4.1	Предпроектное исследование (накопление и анализ информации по теме исследования).	Заполнение брифа на разработку шрифтов. Анализ актуальных шрифтовых трендов.	5.5		Выбор и согласование темы проекта. Собеседование.
4.2	Эскизный поиск. Проектно-графическая разработка проекта	Проектирование авторских гарнитур и/или инфографики по теме проекта	6/6		Творческое задание
4.3	Выполнение проекта в материалах		12/12		Просмотр работ. Защита КП
	Итого		113,5/ 183,5		

6.2. Тематика и задания для практических занятий

1. Общие сведения о шрифтах. Термины и определения. Анатомия буквы
2. Основные виды письма. История латинского и кириллического шрифтов
3. Требования к работе шрифтовыми инструментами при выполнении рукописных шрифтов. Основные приемы письма ширококонечным пером
4. Классификации шрифтов: исторические, в зависимости от области применения, некоторые стандарты
5. Каллиграфический практикум
6. Средства художественно-образной выразительности шрифтов. Творческий подход к восприятию и созданию современного шрифта и шрифтовой композиции
7. Семиотический и психолого-эстетический аспекты шрифта
8. Экспериментальные методы и приемы создания шрифта

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

1. Типографика и шрифтовой дизайн современной печатной продукции.
2. Основные требования, предъявляемые к работе со шрифтами.
3. Элементарные правила типографики.
4. Тренды и инновации в области шрифтовых технологий
5. Шрифт как элемент фирменного стиля
6. Шрифт в упаковке
7. Типографика в печатных изданиях и архитектурно-художественных средах
8. Презентация авторского проекта по шрифтам и типографике

Методические указания студентам, изучающим дисциплину «Шрифты и типографика»

В процессе изучения дисциплины «Шрифты и типографика» студентам следует:

- осознанно подойти к пониманию всей важности теоретических и практических основ типографики и шрифтового искусства в формировании квалифицированного специалиста по дизайну;
- регулярно присутствовать на занятиях и планомерно выполнять творческие задания (самостоятельная работа зачастую является продолжением аудиторной);
- самостоятельно изучать и анализировать специализированную литературу по заданной теме с целью расширения области познания и грамотного решения поставленных проектно-творческих задач;
- знакомиться с работами великих мастеров шрифтового искусства;

- владеть навыками работы с различными шрифтовыми инструментами и совершенствовать технику выполнения рукописных и печатных шрифтов;
- использовать основные требования, предъявляемые к работе над шрифтами, и средства художественно-образной выразительности при создании собственных шрифтовых композиций, наборе и верстке текстов;
- самостоятельно изучать и закреплять на практике правила типографики и композиционные приемы шрифтовой графики;
- иметь опыт работы с современными каталогами шрифтов;
- использовать компьютерные технологии при создании авторских шрифтов и шрифтовых композиций;
- для выполнения творческих заданий иметь следующие материалы: тонкая и плотная бумага (формат А4), заточенные карандаши, перья, кисти, ручки, тушь и другие изобразительные средства;
- бережно хранить творческие работы в течение семестра и в полном объеме представить их на зачете;
- применять полученные знания и навыки работы со шрифтами в своей профессиональной деятельности.

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)

Курсовой проект (КП) – это содержательное, самостоятельное, выполненное под руководством преподавателя поисковое исследование.

КП предполагает углубленное изучение актуальных вопросов шрифтовой графики, анализ имеющегося практического опыта (отечественный и зарубежный опыт) и разработку авторского проекта на основе собственных наблюдений, выводов и оценок.

Основные этапы выполнения курсового проекта:

- выбор темы
- изучение литературы и иных информационных источников
- сбор, анализ и систематизация материала по теме исследования
- написание теоретической и аналитической частей курсового проекта
- подготовка проектно-графической части КП и заключения
- оформление курсового проекта
- представление завершеного и надлежащим образом оформленного КП
- получение рецензии /допуска к защите от руководителя КП
- устранение замечаний и защита КП

Объем пояснительной записки КП составляет 35–40 страниц печатного текста с иллюстрациями на бумаге формата А4. Количество приложений не ограничивается.

Пояснительная записка оформляется в соответствии с нормативно-технической документацией и сдается на проверку не позднее, чем за неделю до защиты курсового проекта. Работа получает допуск к защите после исправления всех замечаний, указанных преподавателем.

Защита курсового проекта организуется в форме краткого сообщения по результатам исследований (5–7 минут) в присутствии руководителя КП и студентов группы. Для наглядности изложения материалов разрабатывается презентация с основными тезисами доклада.

Перечень рекомендуемых направлений исследования:

1. Шрифт и верстка в книжной графике (особенности шрифта, размещение набора (текста) и книжных иллюстраций, экслибрисы, заставки, обложки (суперобложки), переплет и др.)
2. Шрифтовое оформление и верстка титулов книжных изданий
3. Шрифт и верстка в журнальной графике (шрифт, набор и изображения многостраничных изданий)
4. Шрифты и верстка в айдентике (брендбуки, фирменные и торговые знаки, логотипы, визитки и другие носители фирменной атрибутики)
5. Шрифты и верстка в рекламе (рекламные установки, стенды, вывески, наглядная агитация и пр.)
6. Типографика объявлений. Шрифты и верстка листовых изданий (флаеры, буклеты, газетные издания и пр.)
7. Шрифтовая графика плаката (политические, спортивные, экологические, рекламные, сатирические, просветительские, театральнo-зрелищные и др.)
8. Шрифт и верстка в системах визуальной навигации
9. Шрифт и верстка в прикладной графике (карточные издания/открытки, календари, почтовые марки и др.)
10. Шрифты и web-верстка электронных изданий

Требования, предъявляемые к защите курсового проекта

К защите допускается КП, выполненный в полном объеме с исправлением всех замечаний. Форма защиты: очно/дистанционно с представлением основных результатов работы в формате презентации. Регламент: 5-7 минут.

При защите курсового проекта учитывается:

- актуальность темы
- полнота и стиль изложенного в пояснительной записке материала
- уровень графической подачи материала
- новизна, выразительность и оригинальность творческих идей
- практическая значимость авторских разработок
- соответствие пояснительной записки требованиям оформления
- планомерность и самостоятельность выполнения КП
- умение представить и защитить свою работу перед аудиторией

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная литература		
1	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	
2	Олешко, Е.В. Техника и технология СМИ: шрифтовая культура массмедиа : учебное пособие / Е.В. Олешко. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 150 с. - ISBN 978-5-7996-0688-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240428	
Дополнительная литература		
1	Головко, С.Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие / С.Б. Головко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. : ил. - («Медиаобразование»). - ISBN 978-5-238-01477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037	
2	Мандель, Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс] : Учебн. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 634 с. - ISBN 978-5-9558-0298-5 (Вузовский учебник), 978-5-16-006521-2 URL: http://znanium.com/catalog/product/403672	
3	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. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720	
4	Аксенова Г.В. Русская книжная культура на рубеже XIX-XX веков: Монография / Аксенова Г.В. - М.: Прометей, 2011. - 200 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=556940	
5	Кравчук, В.П. Типографика и художественно-техническое редактирование: учебное наглядное пособие. Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 48 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0309-3 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320	
6	Сырых Юлия Александровна. Компьютерные шрифты на 100% + CD / Сырых Юлия Александровна. - Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2007. - 272 с.: ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-1). - (На 100%). - ISBN 978-5-91180-508-1	5
7	Брингхерст, Роберт. Основы стиля в типографике / Брингхерст Роберт ; пер. с англ.; под ред. и с примеч. В. Ефимова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Д. Аронов, 2013. - 480 с.: рис. - ISBN 978-5-94056-030-2	2
8	Буквенный орнамент и искусство шрифта / Сост. и авт. предисл. В.И. Ивановская. - Москва : В. Шевчук, 2008. - 206 с.:ил. - (Орнаменты). - аукцион 09. - ISBN 978-5-94232-055-3	3
9	Гордон, Юрий. Книга про буквы от Аа до Яя / Гордон Юрий. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Студия Артемия Лебедева, 2013. - 596 с.: ил. - СД. -осн. - ISBN 978-5-98062-059-2	1
Периодические издания Журналы, доступные в базе МАРС		
1.	Дизайн. Материалы. Технология Дизайн и технологии Архитектура. Строительство. Дизайн Тара и упаковка Маркетинг: идеи и технологии Бренд-менеджмент Дом и интерьер Архитектура и время	

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. <https://typejournal.ru> Журнал о шрифте и типографике, языке и времени, людях и визуальных традициях
2. www.paratype.ru ПараТайп
3. <http://www.fonts-online.ru/fonts/cyrillic> Кириллические шрифты
4. <http://typo.mania.ru> Типомания / Слова. Шрифты. Типографика
5. <https://bangbangeducation.ru> Онлайн-образование в области дизайна
6. logopond.com Все о логотипах
7. <http://kak.ru> Все о мировом дизайне
8. <http://www.antiquebooks.ru> Антикварные книги
9. ilovetypography.com
10. typographe.com
11. slanted.de
12. www.letterhead.ru

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

Информация о курсе дисциплины в СДО:

Элементы «Лекции», «Лабораторные занятия», «Практические занятия

Элемент «Самостоятельная работа»

Элемент «Список рекомендуемой литературы»

Элемент «Обратная связь с обучающимися».

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
<p>Гл. корп., ауд. 403.</p> <p>Аудитория графического дизайна.</p> <p>Аудитория для лекционных и практических занятий.</p>	<p>Число посадочных мест – 20, рабочее место преподавателя, рабочая доска, стационарный экран. Портативное видеопрезентационное оборудование: портативная ПЭВМ с видеомонитором 15,6` дюйма Lenovo B5070 i5 4210U/4/1Tb/DVD-RW/R5M230</p> <p>Проектор Aser Projector P1276 (DLP, 3500 ЛЮМЕН, 13000: 1,1024*768, D-Sub, HDMI, RCA , S-Video, USB, ПДУ, 2D/3D.</p>	<p>LibreOffice GNU LGPL v3+, свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом; Adobe Acrobat Reader, проприетарная, бесплатная программа для просмотра документов в формате PDF; ПО Kaspersky Endpoint Security – Поставщик ООО Системный интегратор, договор № СИ0002820 от 31.03.2017.</p>