

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Искаков Ирлан Жангазыевич

Автономная некоммерческая организация высшего образования

Должность: Ректор

«Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕвразЭС»

Дата подписания: 04.12.2023 15:02:48

Уникальный программный ключ:

a748d5b672796bd7b37612bb23a3449357804892a0d120774ea9def3ef7a2bc0

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Шрифт

(наименование дисциплины)

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Квалификация выпускника Бакалавр

Направленность (профиль) Дизайн рекламы

2023 г.

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:

ПК-1 - Способен выполнять предварительную проработку эскизов объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации. планировать и согласовывать этапы, сроки выполнения работ по дизайн-проекту объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации.

Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
ИД-1 (ПК-1). Применяет навыки и правила изображения шрифта при разработке дизайн-проекта, владеет современной шрифтовой культурой, процессом создания шрифтов	<i>знает</i>
	РО-1 ИД-1 (ПК-3) специфику типов письменности и стилистических особенностей письма, основ композиции, пропорциональности основных элементов букв и шрифта, морфологии и эстетики шрифта; РО-2 ИД-1 (ПК-3) классификацию современных наборных шрифтов
	<i>умеет</i>
	РО-3 ИД-1 (ПК-3) грамотно подбирать шрифтовые гарнитуры и их сочетания в процессе создания элементов объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации, осуществлять подбор стиля рукописного шрифта для решения дизайнерских задач; РО-4 ИД-1 (ПК-3) компоновать шрифт на листе; РО-5 ИД-1 (ПК-3) выполнять простейшие надписи одним из рукописных шрифтов, осуществлять творческий поиск шрифтового решения в эскизах;

2. Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

3. Содержание дисциплины

Теоретические занятия

Лекция 1. Тема 1. История шрифта от глубокой древности до двадцатого столетия.

Введение. Письмо и шрифт. Возникновение письменности. Пиктография. Иероглифическая письменность. Финикийско-семитический шрифт. Возникновение древнегреческого алфавита. Письменность Древнего Рима. Шрифты средневековой Европы. Шрифты эпохи Возрождения. Изобретение книгопечатания в Европе. Альд Мануций, гуманистическая антиква. Завершение процесса сложения европейской шрифтовой графики. Типографская шрифтовая графика XVII-XIX веков.

Лекция 2. Шрифты 20-го столетия.

Стилевые признаки шрифтов 20 –го столетия. Шрифты в альтернативных течениях искусства. Основные направления развития шрифтов в 70-е, 80-е и 90-е годы.

Лекция 3. Тема 3. История русской письменности.

Глаголица и кириллица. Устав, полуустав и скоропись. Иван Федоров – первый русский печатник. Реформа русской письменности Петра I, гражданский шрифт. Развитие русского типографского шрифта. Шрифты, созданные в советское время.

Лекция 4. Тема 4. Эволюция форм рукописных и наборных шрифтов.

Взаимосвязь эволюции форм шрифтов с технологиями печати. Ранние формы латинских наборных шрифтов. Шрифты эпохи Ренессанс. Шрифты периода барокко. Шрифты периода классицизма. Рождение новых форм латинских шрифтов. Шрифты эпохи модерна. Возрождение классических шрифтов. Шрифты периода конструктивизма. Шрифты новых способов набора. Шрифты настольных издательских систем. Эволюция форм кириллических шрифтов.

Лекция 5. Тема 5. Структура и основные характеристики шрифта.

Анатомия знака, фонема, морфема и графема. Анатомия буквы и ее элементы. Типографская система измерений (типометрическая система). Состав шрифтового комплекта. Гарнитура шрифта. Контрастность шрифта. Насыщенность шрифта. Пропорции знаков шрифта. Наклон шрифта. Начертание шрифта. Кегль. Ширина. Кернинг и трекинг. Базовая линия. Начертание. Интерлиньяж.

Лекция 6. Тема 6. Классификация современных наборных шрифтов.

Историческая классификация шрифтов. Классификация шрифтов по области применения. Классификация типографических шрифтов по ГОСТ. Операционные системы и программы: Microsoft Windows, IBM Classification, ParaType.

Лекция 7. Тема 7. Морфология и эстетика шрифта.

Понятие эстетики шрифта. Основные требования к шрифту. Содержание и форма. Образность шрифта. Формы знаков. Ритмический строй шрифта. Цвет - средство художественной выразительности шрифта. Понятие стиля. Единство стиля в шрифте. Индивидуальность шрифта. Наглядность в оформлении письменных текстов

Лекция 8. Тема 8. Современная шрифтовая культура.

Функциональные и психофизиологические аспекты шрифта. Социальная функция шрифта. Понятие шрифтовой культуры. Художественная ценность шрифта. Правила построения шрифта. Информационная составляющая шрифта. Технологические свойства шрифта. Общие правила, применяемые в работе со шрифтом

Практические занятия

Тема 1. История шрифта от глубокой древности до двадцатого столетия.

Задание. Антиквенные шрифты.

Написать римским капитальным шрифтом или петровским гражданским шрифтом (по выбору обучающегося) блок текста соответствующего содержания. Фон — тонированный (светло-серый, охристый).

Размер планшета 50х60. Материал темпера ПВА, гуашь.

Тема 2. Шрифты 20-го столетия.

Задание. «Антиква Дюрера».

Вычертить карандашом шрифт «антиква Дюрера» на листе бумаги форматом А3, используя описание построения шрифта, выполненное средневековым художником-графиком и учёным Альбрехтом Дюрером, или работы наших российских графиков, применивших принципы А.Дюрера в построении русского аналога антиквы.

1. Лист бумаги ватман формата А3 расчертить на квадраты размером 4х4 см, расположив их на расстоянии 1,5 см друг от друга. Предварительно скомпоновать их таким образом, чтобы остались поля и место для заглавия, которое должно составлять 12 мм в высоту.

2. Расчертить в каждом квадрате сетку 10×10 линий (полученная ячейка должна составить 4 мм).

3. Используя десятичный метод Дюрера, построить в данной сетке алфавит русский или латинский. После окончания вычерчивания не удалять сетку.

4. Шрифтом Дюрера написать название работы. Подписать по существующему стандарту.

Бумага формата А3, простой карандаш.

Тема 3. История русской письменности.

Задание. Устав и полуустав.

Написать блок текста (русская пословица из 6-7 слов) уставом или полууставом (по выбору обучающегося).

Соединить текст с орнаментальной заставкой и буквицей.

Размер планшета 50х60.

Темпера ПВА, гуашь.

Тема 4. Эволюция форм рукописных и наборных шрифтов.

Задание. Стилиевое единство гарнитуры.

Воспроизвести по базовым буквам соответствующий шрифт декоративного характера. Создать шрифтовую композицию, используя 15-25 букв данного шрифта. Цветовое решение — произвольное.

Размер планшета 50х60.

Материал темпера ПВА, гуашь.

Тема 5. Структура и основные характеристики шрифта.

Задание. Эмоциональное восприятие шрифта.

1. Выбрать короткое слово, или междометие. Расчертить прямоугольники размером 6х8 см на листе ватмана. Каждый прямоугольник предназначен для одной композиции.

2. Разобрать каждую букву выбранного слова на элементы, представив каждый в виде какого-либо предмета, окрашенного в какой-либо цвет. Применить объём, перспективу. В результате получить слово, состоящее из разных фигур, каждая из которых что-то обозначает. Применяя разные характерные предметы в разных рисунках попытаться создать композиции с разным настроением (весёлые, озорные, лирические, грустные, активные, вялые, и т.д.).

3. Вписать данную композицию в прямоугольник 6×8 см., выполнив работу красками гуашь, акварель или др.

4. Добиваясь разного эмоционального настроения, создать несколько таких прямоугольников, каждый из которых будет отвечать своему настроению. Каждый из прямоугольников может быть выполнен в различных стилях.

Вырезать данные миниатюры и наклеить их на лист форматом А3, покрыв ими всё поле листа. Подписать работу.

Тема 6. Классификация современных наборных шрифтов.

Задание. Разработка дизайна шрифта.

1. Взять за основу построения какую-либо тему или идею, рисунок, эффект, графический элемент и использовать его в качестве графической основы для построения букв. Элемент может быть и графически монохромным, и многоцветным.

2. Рассмотреть каждую букву алфавита с точки зрения целесообразности применения выбранного графического приёма в построении каждой литеры. По стилю жестких требований нет. Шрифт может быть утилитарным, текстовым, рукописным, фантазийным, декоративным, возможна инсталляция. Требование: стилевое единство всех букв и знаков алфавита.

3. Разработав дизайн каждой литеры, проверить графические характеристики шрифта. Буквы должны быть одинаковой плотности, выглядеть равными по высоте, каждый элемент должен быть математически выверен и стилистически выдержан.

4. Расчертить лист бумаги форматом А3 таким образом, чтобы на одной его половине расположились одна – две буквы алфавита крупным кеглем, на другой весь алфавит от «А» до «Я».

5. Вычертить алфавит. Работу подписать, указав и название алфавита.

Материалы и инструменты: планшеты, бумага, тушь, краски, использование ПК, применение любых компьютерных эффектов. Фотография.

Форма подачи: формат бумаги А3, исполнение ручное или распечатка векторных, или пиксельных изображений.

На листе должен быть представлен весь алфавит. Одна – две буквы в большом масштабе (5 квадратов), остальные – в меньшем. Особенно ценится новизна идеи и качество исполнения.

Тема 7. Морфология и эстетика шрифта.

Задание. Стилиевое многообразие современной шрифтовой культуры.

Создать шрифтовую композицию, используя один буквенный символ в различных вариантах начертания (не менее 9-10 вариантов). Цветовое решение — произвольное.

Планшет — 50x50, материал — темпера ПВА, гуашь.

Тема 8. Современная шрифтовая культура.

Задание. Шрифт как основа для создания логотипа, товарного знака.

Разработать 5-6 вариантов написания личной монограммы, выбрать наиболее удачный вариант. Цветовое решение — белый фон, темный шрифт.

Размер планшета 50-60. Материал тушь, темпера ПВА.

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины, включая самостоятельную работу обучающихся

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое шрифт?
2. Назовите отличительные особенности пиктографии и идеографии.
3. Опишите основные отличия иератического и демотического письма.
4. Какие основные виды письма были созданы в Древнем Риме?
5. Что такое минускул и маюскул?
6. Объясните техническую сущность изобретения И. Гутенберга и назовите основные преимущества печати с наборных форм.
7. Какие элементы анатомии букв кириллического алфавита вы знаете?
8. Как оптические иллюзии влияют на форму шрифтовых знаков?
9. Что такое графема?
10. Кем и по каким канонам создавались шрифты эпохи Возрождения?
11. В чём причины реформы русской азбуки Петра I и каково её содержание?
12. Изложите основные сведения о видах шрифтов и их классификации.
13. Назовите основные характеристики шрифта, опишите критерии его оценки.
14. Опишите этапы создания шрифтов (традиционная схема).
15. Где проходит основная линия шрифта?
16. Назовите критерии качества шрифта.
17. Перечислите недостатки качества контуров шрифтов.
18. Оцените на выбранном примере качество контуров шрифта.
19. Опишите особенности построения шрифтовых композиций.
20. Какие группы шрифтов применяются сегодня?
21. Что такое пункт? К какой измерительной системе он привязан и почему?
22. Что такое группы шрифтов?
23. Что такое шрифтовой блок?
24. Как связан дизайн литеры с технологией и техническими возможностями своего времени?
25. Назовите виды средневекового письма

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная:

1. Кашевский, П.А. Шрифты: учебное пособие / П.А. Кашевский. – Минск: Літаратура і Мастацтва, 2012. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139774> – ISBN 978-985-6941-43-9. – Текст : электронный.

Дополнительная:

1. Капица, Г. П. Оформление чертежей. Шрифты чертежные, надписи, спецификации: методические указания / Г. П. Капица, Е. В. Саблина. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 56 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/21765.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Шрифт в работе архитектора: методические указания / составители З. М. Гапеева. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 47 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/30005.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины

1. <http://biblioclub.ru/> – электронная библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн»
2. <http://www.iprbookshop.ru/> – электронная библиотечная система IPR BOOKS
3. <https://www.behance.net/> – крупнейшая в мире творческая сеть для демонстрации и поиска творческих работ.

7. Лицензионное программное обеспечение

- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
- MS Windows 10 Pro

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

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин);

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, и наглядными пособиями);

- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности);

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет;

- кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием);
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации);
- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.