

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»

УТВЕРЖДЕНО
Ректор АНО ВО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»

Г.А. Кувшинова
«18» мая 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.5.1 «Шрифты»

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн
Профиль: Дизайн костюма
Уровень бакалавриата

МОСКВА 2020

Рабочая программа по дисциплине «Шрифты» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 (уровень бакалавриата)

Программу составил: Чекина О.Г., доцент

Рекомендовано кафедрой графического дизайна

Зав. кафедрой Чекина О.Г.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень планируемых результатов обучения

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель данной дисциплины – привить шрифтовую культуру студентам, для которых работа со шрифтом не является основной в их профессиональной деятельности, сформировать у студентов профессиональные навыки работы со шрифтами, необходимые в сфере проектирования и в сфере презентации и продвижения разрабатываемых проектов.

Задачи дисциплины – познакомить студентов с историей шрифта и современным состоянием шрифтового дизайна, рассказать о структуре шрифта, представить шрифт как систему, обладающую конструктивной и эстетической целостностью, обсудить компьютерные технологии работы со шрифтом и дать представление о верстке текстов, рассмотреть вопросы подбора и использования шрифта в дизайн-проектировании. Рассмотреть вопросы использования шрифта в различных областях дизайна, а также посмотреть на достижения шрифтового дизайна, как на источник дизайнерских идей в смежных областях.

1.2. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных и общепрофессиональных компетенций:

способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4);

способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике (ПК-6);

способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале (ПК-7).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать основные моменты истории развития шрифта;

иметь представление о шрифте как системе, о современном состоянии шрифтового дизайна, знать основную классификацию шрифтов;

уметь грамотно набирать тексты, подбирать шрифт для конкретной задачи, верстать текст в пределах структурированного многостраничного документа;

понимать, что шрифтовой дизайн может служить источником для развития дизайнерских идей в области дизайна среды и интерьера.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Шрифты» относится к вариативной части Блока 1 дисциплинам по выбору. Основой для изучения данного предмета являются знания и навыки, полученные при изучении дисциплин «Проектная графика», «Пропедевтика», изучение компьютерных технологий. Навыки, полученные в результате освоения курса, используются при изучении дисциплин «Проектирование», при подготовке ВКР.

3. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,
216 часов, включая промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы	Количество часов по формам обучения		
	Очная	Очно-заочная 4,5 года	Очно-заочная 5 лет
Аудиторные занятия:	144	26	26
лекции	72	6	6
практические и семинарские занятия	72	20	20
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Самостоятельная работа	36	154	190
Текущий контроль (количество и вид текущего контроля,			
Курсовая работа			
Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет)	экзамен	экзамен	зачет
ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ	216	216	216

4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение часов по темам и видам учебной работы

Очная форма обучения

Названия разделов и тем	Всего часов по учебному плану очная	Виды учебных занятий				
		Аудиторные занятия, в том числе				Самостоятельная работа
		Лекции	Практ. занятия, семинары	Лабораторные работы	Практикум	
Тема 1. История шрифта	45	18	18			9
Тема 2. Современный шрифт	45	18	18			9
Тема 3. Работа со шрифтом	45	18	18			9
Тема 4. Шрифт как объект дизайна и источник дизайнерских идей	45	18	18			9
ИТОГО:	180	72	72			36

Очно-заочная форма обучения – 4,5 года (5 лет)

Названия разделов и тем	Всего часов по учебному плану очная	Виды учебных занятий				
		Аудиторные занятия, в том числе				Самостоятельная работа
		Лекции	Практ. занятия, семинары	Лабораторные работы	Практикум	
Тема 1. История шрифта	45(54)	2(2)	5(5)			38(47)
Тема 2. Современный шрифт	45(54)	1(1)	5(5)			39(48)
Тема 3. Работа со шрифтом	45(54)	1(1)	5(5)			39(48)
Тема 4. Шрифт как объект дизайна и источник дизайнерских идей	45(54)	2(2)	5(5)			38(47)
ИТОГО:	180(216)	6(6)	20 (20)			154(190)

Содержание курса

Тема 1. История шрифта

1. Возникновение письменности. Доалфавитное и алфавитное письмо.
2. История латинского письма. **Основы каллиграфии**. Влияние инструмента на форму знака. Практическая работа.
3. История и особенности кириллического шрифта.

Тема 2. Современный шрифт

1. Типометрия. Шрифтовые кодировки. Авторские права в шрифтовой дизайне.
2. Конструкция знаков. Шрифтовая терминология.
3. Основные характеристики шрифтов. Классификация шрифтов.
4. Основные антиквенные и гротесковые шрифты.
5. **Шрифт как система**. Понятие шрифтовой гарнитуры и супергарнитуры. Практическая работа.

Тема 3. Работа со шрифтом

1. Основные правила и ошибки набора. Типографская терминология.
2. Работа со шрифтом в современных программах компьютерной графики.
3. Работа с текстом. **Правила набора**
4. Структурирование текста. Основные понятия о верстке.
5. Работа со шрифтом при разработке подачи проектов. Использование сеток

Тема 4. **Практическое использование шрифтов** в дизайн-проектировании. Шрифт как источник дизайнерских идей

1. Функциональность и эмоциональность шрифта. Акцидентные шрифты.
2. Шрифт в дизайне костюма. Логотипы домов мод и коллекций одежды.
3. Шрифт в дизайне тканей и создании принтов

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

1. Список основной и дополнительной литературы
2. Список адресов сайтов сети Интернет (на русском и английском языках), содержащих актуальную информацию по теме дисциплины.
3. Набор презентационных материалов.
4. Карточки для изучения и определения шрифтов на примере 8 избранных шрифтовых гарнитур
5. Вопросы для самоподготовки

Вопросы для самоподготовки

1. Рассказать о подходах к классификации шрифтов
2. Рассказать о влиянии каллиграфии на типографские шрифты
3. Рассказать об эволюции антиквенных шрифтов
4. Когда появились первые гротесковые шрифты и для чего они использовались?
5. Когда гротесковые шрифты стали использоваться в роли текстовых
6. Рассказать о развитии кириллических шрифтов
7. Что такое кириллизация латинского шрифта?
8. Рассказать об одном из выдающихся дизайнеров шрифта (пуансонистов)

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Перечень формируемых компетенций:

способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4);

способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике (ПК-6);

способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале (ПК-7).

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Показатели оценивания компетенций

Компетенция	Знать	Владеть
1	2	3
способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4)	Знать: приемы верстки многостраничных документов простой структуры и компоновки текстового и изобразительного материала. Знать историю возникновения шрифтов, принципы классификации и подбора шрифтов.	Владеть: компьютерными технологиями позволяющими производить верстку структурированных многостраничных документов, приемами компоновки презентационных материалов, содержащих текстовую и изобразительную часть, навыками подбора шрифта.
способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике (ПК-6)	Знать: шрифтовые кодировки, приемы работы с компьютерными шрифтами	Владеть: технологиями использования современных компьютерных шрифтов и использовать их в процессе проектирования, в том числе для создания проектной документации и презентационных материалов.
способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале (ПК-7)	Знать: приемы использования шрифта в проектах в области дизайна костюма дизайна	Владеть: методами работы со шрифтом в процессе разработки моделей одежды.

Уровни критериев оценивания компетенций

Уровни сформированности и компетенций	Содержательное описание уровня	Формы контроля сформированности компетенции
Пороговый уровень	<p>Студент</p> <p>Способен проанализировать представленные образцы шрифтов, определить их тип, проанализировать примеры использования шрифта на практике, в том числе в презентационных материалах. Владеет навыками верстки достаточными для подготовки простых многостраничных документов.</p>	<p>Опросы во время занятий, анализ практических заданий</p>
Повышенный уровень (относительно порогового уровня)	<p>Студент</p> <p>Демонстрирует способность к полной самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем по сопутствующим вопросам) в выборе способа решения неизвестных или нестандартных заданий в рамках учебной дисциплины с использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе освоения данной учебной дисциплины, так и смежных дисциплин. Способен предложить творческое решение практических заданий, воплотить оригинальное шрифтовое решение с использованием компьютерных технологий, может использовать шрифт как источник творческих идей в рамках своей сферы профессиональной деятельности.</p>	<p>Опросы во время занятий. Просмотр выполнения заданий</p> <p>Зачет (оценка практических заданий, ответов на вопросы, проверка практических навыков верстки)</p>

Шкала оценивания сформированности компетенций

При выставлении оценки по дисциплине «Шрифты» учитывается выполнение практических заданий, ответы на вопросы по курсу, практические навыки верстки.

Оценка «отлично» выставляется студентам, проявившим способность анализа представленных шрифтов, знание терминологии, творческое выполнение практических заданий, и продемонстрировавшим должный уровень практических умений, полностью должен быть сформирован повышенный уровень компетенций.

Оценка «хорошо» выставляется студентам, проявившим знание представленных шрифтов и терминологии, правильно выполнившим все задания и продемонстрировавшим должный уровень практических умений. Повышенный уровень компетенций в целом сформирован.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, проявившим приемлемое знание представленных шрифтов и терминологии, выполнившим большую часть практических заданий и продемонстрировавшим приемлемый уровень практических умений. Повышенный уровень компетенций сформирован лишь частично, базовый уровень сформирован полностью.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент выполнил менее половины практических заданий и/или проявил незнание терминологии и неумение проанализировать представленные шрифты, и/или не проявил должных практических навыков верстки, студент не освоил требования на базовом уровне компетенций.

При сдаче зачета без оценки студент получает оценку «зачтено», если демонстрирует три первых уровня освоения компетенций и оценку «незачтено» в случае демонстрации неудовлетворительных показателей.

6.3. Типовые контрольные задания/материалы характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Список заданий для практических работ

1. Основы каллиграфии

Задание: С помощью ширококонечного пера написать собственное имя несколько раз, изучить влияние угла поворота пера на форму букв.

Формат листа А4

2. Правила набора

Задание: на листе формата А5 набрать текст, выбрав поля, гарнитуру и кегль шрифта, интерлиньяж. Необходимо соблюдать все правила набора.

3. Шрифт как система.

Задание: Разработать 7 букв пиксельного шрифта, высотой до 9 пикселей. Следить за единообразием подхода при создании отдельных букв.

4. Использование шрифта при подаче проектных работ.

Задание: Создать электронный документ, основанный на идеологии стилей с автоматической нумерацией страниц и автоматическим оглавлением.

5. Шрифт в практике дизайна

Задание: Сделать подборку логотипов в области дизайна костюма, основанных на антиквенных, гротесковых и акцидентных шрифтах. Письменно объяснить, почему были выбраны именно такие шрифтовые решения.

Вопросы по терминологии

Очко литеры

Внутрибуквенный просвет

Основной штрих

Засечка

Капля

Контраст

Обратный контраст

Антиква

Гротеск

Шрифт с брусковыми засечками

Диакритический элемент

Полуапрош

Кегельная площадка

Начертание

Курсив

Наклонный шрифт

Выносной элемент

Минускул

Маюскул

Свисание

Капитель

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений, навыка и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине

проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке, а так же для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся:

- на занятиях (опрос);
- по результатам выполнения практических заданий.

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, могут допускаться на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

- Оценка результатов аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения.

7. Основная и дополнительная литература

ЭБС "Книгафонд", www.knigafund.ru

Основная литература

1. Арбатский, И.В. Шрифт и массмедиа: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программам магистерской подготовки по направлениям "Дизайн", "Дизайн архитектурной среды", "Градостроительство" / И.В. Арбатский. – Красноярск : СФУ, 2015. – 271 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496976> (дата обращения: 10.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3358-4. – Текст : электронный.
2. 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: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487657> (дата обращения: 10.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8154-0407-6. – Текст : электронный.
3. 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. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455452> (дата обращения: 10.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0249-7. – Текст : электронный.

4. Кириллические издания XVI века: из коллекции Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси : в 2 ч. / сост. Е.И. Титовец, О.А. Губанова, П.Д. Скурко ; Национальная академия наук Беларуси и др. – Минск : Беларуская навука, 2017. – Ч. 2. – 299 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484004> (дата обращения: 10.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-08-2139-3. – Текст : электронный.

5. Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: художественно-техническое редактирование / 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, 2015. – 107 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455449> (дата обращения: 10.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0221-3. – Текст : электронный.

6. Леонтьева, Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины : учебное пособие / Г.А. Леонтьева, П.А. Шорин, В.Б. Кобрин ; под ред. Г. Леонтьевой. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Владос, 2015. – 622 с. : ил. – (Учебник для вузов). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429883> (дата обращения: 10.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906992-61-1. – Текст : электронный.

7. Пикок, Д. Основы издательского дела / Д. Пикок. – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 473 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428991> (дата обращения: 10.02.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

8. Уразалина, З.К. Microsoft Word для начинающего пользователя : практическое пособие / З.К. Уразалина. – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 175 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429100> (дата обращения: 10.02.2020). – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

1. Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя. Издательство: Студия Артемия Лебедева, М. 2006 г.

2. Ефимов В.В. Великие шрифты. Шесть из тридцати. Книга первая «Истоки». ПараТайп, М. 2007

3. Ефимов В.В. Великие шрифты. Шесть из тридцати. Книга вторая «Антиква». ПараТайп, М. 2007

4. Кудрявцев А. И. Эволюция шрифтовой формы. Москва, 2007

5. 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. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720> (дата обращения: 10.02.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

6. Геррит Ноордзей., Штрих. Теория письма. – М.: Издательство «Аронов Д.», 2013

7. Смирнова, Л.Э. История и теория дизайна : учебное пособие / Л.Э. Смирнова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841> (дата обращения: 10.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3096-5. – Текст :

8. Эрик Шпикерман. О шрифте. ПараТайп, 2005

8. Источники из сети Интернет

1. Словолитня *Paratype.ru*
2. Словолитня *Monotype monotype.com*
3. Словолитня *Linotype linotype.com*
4. Интернет-магазин шрифтов *myfonts.ru*
5. Сайт студии О.Мацуева *omtype.com*
6. Сайт Ж.Ф.Порше www.porchez.com
7. Словолитня *Commercialtype commercialtype.com*
8. Шрифтовая библиотека *FontFont fontfont.com*
9. Фестиваль шрифта, типографики, каллиграфии и видео *typomania.ru*
10. Информационный ресурс о шрифтах и типографике *Typoholic.ru*
11. Сайт ежегодной международной конференции по шрифтовому дизайну «Серебро набора» *serebronabora.com*

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучение данной дисциплины предполагает освоение навыков анализа шрифтов и их использования. Студенту рекомендуется постоянно работать с литературой для закрепления знаний, полученных во время аудиторных занятий.

Дополнительные знания могут быть получены в процессе анализа различных изделий, презентационных материалов, вывесок, навигации, которая окружает нас повсюду, а также шрифтов, установленных на компьютерах. Следует анализировать использование шрифтов в дизайне тканей, создании принтов для одежды, логотипах домов мод, на этикетках продукции.

Необходимо сопрягать информацию, получаемую в процессе изучения данного предмета, со знаниями, получаемыми в рамках освоения профессиональных дисциплин, самостоятельно ставить и решать задачи использования шрифта в процессе проектирования и презентации разработанных проектов.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационно-справочные системы)

6. Программы для демонстрации презентационного материала,
7. Любые программы для работы с векторной, растровой графикой, текстовые редакторы (в том числе программы Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign)
8. ЭБС "Книгафонд"
9. ЭИОС НИД

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Занятия проводятся в аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.