

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.4.2 «Специальные шрифты»

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Профиль: Графический дизайн

Уровень бакалавриата

МОСКВА 2020

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

Программу составил: Кудрявцев А.И., доктор искусствоведения

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 изучения данной дисциплины – дать студентам-старшекурсникам, выбравшим данный курс, навыки конструктивного и компьютерного проектирования шрифта. Задачи курса – привить студентам навыки анализа шрифтовой формы, освоить технологию проектирования шрифта.

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

В результате изучения дисциплины студент должен:

понимать конструктивную стилистику шрифтов рукописной книги и типографских текстовых шрифтов.

иметь навыки конструктивного проектирования текстовых шрифтов и адаптации латинских шрифтов на кириллическую основу.

владеть основными навыками работы в одной из программ компьютерного проектирования шрифта.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Специальные шрифты» относится к вариативной части Блока 1 дисциплинам по выбору. Курс основан на знаниях студентов, приобретенных в процессе освоения дисциплины «Шрифт», на понимании задач, стоящих перед шрифтовым дизайнером, приобретенных на занятиях по проектированию.

Полученные знания используются при изучении дисциплин «Проектирование» и при работе на ВКР.

3. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, включая промежуточную аттестацию.

Общая трудоемкость дисциплины по очно-заочной (4,5 года) форме обучения составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, включая промежуточную аттестацию.

Общая трудоемкость дисциплины по очно-заочной (5 лет) форме обучения составляет 7 зачетных единиц, 252 часа, включая промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы	Количество часов по формам обучения		
	Очная	Очно-заочная 4,5 года	Очно-заочная 5 лет
Аудиторные занятия:	90	36	36
лекции	40	16	16
практические и семинарские занятия	50	20	20
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Самостоятельная работа	18	72	180
Текущий контроль (количество и вид текущего контроля,			
Курсовая работа			
Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет)	экзамен	экзамен	экзамен
ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ	144	144	252

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы дисциплин и виды занятий

Очная форма обучения

Названия разделов и тем	Всего часов по учебному плану	Виды учебных занятий		
		Лекции	Практ. занятия, семинары	Самостоятельная работа
Раздел 1. Изучение конструктивной стилистики шрифтов рукописной книги.	27	10	12	5
Раздел 2. Изучение конструктивной стилистики типографских текстовых шрифтов.	27	10	12	5
Раздел 3. Теоретические аспекты проектирования кириллических типографских шрифтов. Методика адаптации латинских шрифтов на кириллическую основу.	27	10	13	4
Раздел 4. Современные технологии и методики проектирования наборных шрифтов.	27	10	13	4
Итого	108	40	50	18

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

Названия разделов и тем	Всего часов по учебному плану	Виды учебных занятий		
		Лекции	Практ. занятия, семинары	Самостоятельная работа
Раздел 1. Изучение конструктивной стилистики шрифтов рукописной книги.	27(54)	4(4)	5(5)	18(45)
Раздел 2. Изучение конструктивной стилистики типографских текстовых шрифтов.	27(54)	4(4)	5(5)	18(45)
Раздел 3. Теоретические аспекты проектирования кириллических типографских шрифтов. Методика адаптации латинских шрифтов на кириллическую основу.	27(54)	4(4)	5(5)	18(45)
Раздел 4. Современные технологии и методики проектирования наборных шрифтов.	27(54)	4(4)	5(5)	18(45)
Итого	108(216)	16(16)	20(20)	72(180)

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 контрольных вопросов самоконтроля
4. Перечень практических заданий

Контрольные вопросы по дисциплине

1. Как при проектировании шрифта учитываются оптические иллюзии
2. Разбиение шрифта на группы элементов как прием оптимизации в процессе проектирования шрифта
3. Подходы к классификации шрифтов.
4. Ритмические характеристики шрифта
5. Проектирование полуапрошей и кернинг.
6. Кириллизация латинского шрифта как одна из задач шрифтового дизайна.
7. Специфика проектирования дополнительных начертаний
8. Анализ работы шрифта в наборе.

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 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: современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; функциональные особенности шрифта; исторические этапы возникновения шрифтов, историю развития и смены стилей разных эпох, нашедших отражение в шрифтовых гарнитурах; принципы композиционных решений в организации любого типографического изображения на плоскости;	Владеть: современной шрифтовой культурой и компьютерными технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании; функциональными особенностями шрифта; историческими этапами возникновения шрифтов, историей развития и смены стилей разных эпох, нашедших отражение в шрифтовых гарнитурах; представлениями о мировом и отечественном опыте художественной культуры типографики; представлениями о типографических концепциях западного и отечественного дизайна; навыками сочетания шрифтовых решений с художественной и технической графикой; навыками подбора шрифтов для композиционных решений в организации любого типографического изображения на плоскости; навыками создания

		<p>острых, неординарных решений в графических работах с использованием шрифтов.</p> <p>навыками фиксации на плоскости графических образов средствами типографики; навыками подбора оптимального графического языка шрифтовой гарнитуры для профессионального решения дизайнерских задач</p>
<p>способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале (ПК-7)</p>	<p>Знать физические и эргономические свойства материала</p>	<p>Владеть навыками шрифтового проектирования, компьютерными технологиям и программами для проектирования компьютерных шрифтов.</p>

Уровни критериев оценивания компетенций

Уровни сформированности компетенций	Содержательное описание уровня	Формы контроля сформированности компетенции
Пороговый уровень	<p>Студент</p> <p>Способен проанализировать шрифтовые работы других авторов, способен повторить приемы, техники, представленные преподавателям в образцах, создать кириллическую версию латинского шрифта, пользоваться программой шрифтового проектирования</p>	<p>Практические задания</p> <p>Задание 1</p> <p>Задание 2</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, следует считать компетенцию сформированной на высоком уровне. Способен проектировать шрифтовую форму самостоятельно.</p> <p>Присутствие сформированной компетенции на высоком уровне, способность к ее дальнейшему саморазвитию и высокой адаптивности практического применения к изменяющимся условиям профессиональной задачи</p>	<p>Практические задания</p> <p>Задание 3</p> <p>Экзамен</p>

Шкала оценивания сформированности компетенций

При выставлении оценки по дисциплине «Специальные шрифты» учитывается выполнение всех трех заданий, но основное внимание уделяется заданию номер три. Студент должен представить электронную версию разработанного им кириллического шрифта и распечатки набора текстов этим шрифтом.

Оценка «отлично» студентам, достигшим высокого качества и художественного уровня работ и выполнившим все поставленных заданий, полностью должен быть сформирован повышенный уровень компетенций.

Оценка «хорошо» при выполнении всех работ на достаточном художественном уровне. Повышенный уровень компетенций в целом сформирован, однако допускается возможность длительной работы над элементами шрифта, многократных переделок с учетом консультаций преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии достаточного количества работ, формально правильном их выполнении, должен быть полностью сформирован базовый уровень компетенций. Повышенный уровень компетенций сформирован частично.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания выполнены не полностью или с существенными недоработками, студент не освоил требования на базовом уровне компетенций.

При проведении аттестации в форме зачета без оценки в первых трех случаях выставляется оценка «зачтено», в четвертом – «незачтено».

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

1. Упражнения по каллиграфии с использованием основных книжных латинских и кириллических шрифтов
2. Анализ стилистики антиквенных и гротесковых текстовых шрифтов.
3. Сопоставление латинской и кириллической версии, выявление специфики кириллицы и формулирование принципов кириллизации. Разработка кириллической версии избранного студентом латинского шрифта.

Выполнение задания включает в себя анализ существующего шрифта, разработка эскизов кириллических символов, корректировку эскизов, сканирование и оцифровку эскизов, доработку эскизов в программе компьютерного проектировании шрифтов, проектирование межбуквенных расстояний и разработка кернинговых пар, экспорт шрифта в необходимые шрифтовые форматы.

Усложненные задания на проект (выбираются студентами, планирующими специализироваться в проектировании шрифтов).

5. Кириллизация латинского шрифта в нескольких начертаниях
6. Разработка акцидентного шрифта «с нуля».

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, решение задач, ответы (письменные или устные) на теоретические вопросы, выполнение заданий на практическом занятии);

- по результатам выполнения индивидуальных заданий;

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя, проводимой в часы самостоятельной работы, по имеющимся задолженностям.

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим занятия по данной дисциплине в присутствии других преподавателей кафедры (просмотр работ). 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. - Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться рабочей программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой.

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

7. Основная и дополнительная литература

Основная литература:

1. 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> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8154-0407-6. – Текст : электронный.

2. 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> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-08-2139-3. – Текст : электронный.

3. 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> – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

1. Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя. Издательство: Студия Артемия Лебедева, 2013 г.

2. Кашевский, П.А. Шрифты / П.А. Кашевский. – Минск : Літаратура і Мастацтва, 2012. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139774> (дата обращения: 19.11.2019). – ISBN 978-985-6941-43-9. – Текст : электронный.

3. Каталог ПараТайп 1998–2003. Библиотека цифровых шрифтов. 2003
4. Кудрявцев А. И. Эволюция шрифтовой формы. Москва, 2007
5. Кудрявцев А.И. Парангон. Супергарнитура. Каталог шрифтов, Москва, 2010, 416 с.
6. Каров П. Шрифтовые технологии. Описание и инструментарий. М.: Мир, 2001
7. Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги : учебное пособие / Б.Р. Мандель. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. – 608 с. : цв. ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634> (дата обращения: 14.02.2020). – ISBN 978-5-4458-9556-5. – DOI 10.23681/237634. – Текст : электронный.
8. Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. – 422 с. : цв. ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241220> (дата обращения: 14.02.2020). – Библиогр.: с. 393-402. – ISBN 978-5-4475-1498-3. – DOI 10.23681/241220. – Текст : электронный.
9. Наумова, С.В. Шрифт и орнамент / 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: 19.11.2019). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
10. Ноордзей Г. Штрих. Теория письма. М.:Изд.Д.Аронов, 2013
11. Шицгал, А.Г. Графическая основа русского гражданского шрифта : монография / А.Г. Шицгал ; Научно-исследовательский институт

полиграфической и издательской техники ОГИЗА при Совете министров СССР.
– Москва ; Ленинград : Государственное научно-техническое издательство
текстильной, легкой и полиграфической промышленности, 1947. – 98 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL:
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564341>.

12. Ян Чихольд – образцы шрифтов. Изд. Студия Артемия Лебедева,
2012.- 248 с. 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> – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-7638-3358-4. – Текст: электронный. 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> – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-906992-61-1. – Текст: электронный.

8. Источники из сети Интернет

1. *Официальный сайт компании Adobe www.fontlab.com*
2. *Сайт производителя программного продукта для шрифтового проектирования www.glyphsapp.com*
3. *Сайт производителя программного продукта для шрифтового проектирования www.adobe.com*
4. *Сайт производителя программного продукта для шрифтового проектирования*
5. *Словолитня Paratype.ru*
6. *Словолитня Monotype monotype.com*

7. Словолитня *Linotype* linotype.com
8. Интернет-магазин шрифтов myfonts.ru
9. Сайт студии О.Мацуева omtype.com
10. Сайт Ж.Ф.Порше www.porchez.com
11. Словолитня *Commercialtype* commercialtype.com
12. Шрифтовая библиотека *FontFont* fontfont.com
13. Фестиваль шрифта, типографики, каллиграфии и видео typomania.ru
14. Информационный ресурс о шрифтах и типографике Tyroholic.ru
15. Сайт ежегодной международной конференции по шрифтовому дизайну «Серебро набора» serebronabora.com

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

Работа по проектированию шрифта является чрезвычайно кропотливой. Поэтому рекомендуется выбирать данный курс студентам, которые не просто интересуются современными шрифтами, но готовы осваивать нюансы непростой шрифтовой технологии. С другой стороны, курс позволяет студентам оценить свои возможности как потенциального шрифтового дизайнера и в дальнейшем либо продолжить эту работу, либо попробовать себя в другой области графического дизайна.

Выполнение итогового задания включает в себя следующие этапы:

Определение шрифтовой стилистики и разработка эскизов знаков алфавита.

Сканирование и оцифровка эскизов.

Проектирование шрифтовой формы на базе программы FontLab 5.

Методика проектирования межбуквенных расстояний и разработка кернинговых пар.

Постановка шрифта на клавиатуру.

Корректировка шрифтовой формы на разных этапах ее проектирования.

Итоговые работы размещаются на листах формата А3, включая полный комплект разработанных символов, примеры использования разработанного шрифта в качестве наборного, схемы построения кириллических знаков на основе латиницы, шрифтовую композицию, включающей знаки разработанного шрифта.

Данный курс может принести пользу и тем студентам, которые не планируют посвятить себя проектированию шрифта. Курс позволит глубже вникнуть в конструктивную стилистику современных и классических шрифтов, что важно для дизайнеров-графиков независимо от узкой специализации.

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

1. *Программа для создания векторной графики Adobe Illustrator*
2. *Программа для создания компьютерного шрифта FontLab (демоверсия)*
3. *ЭБС "Книгафонд"*
4. *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.