

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСКУССТВО ШРИФТА И ТИПОГРАФИКА**

Направление подготовки *54.03.01 ДИЗАЙН*

Профиль подготовки *ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения *очная*

(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

- Формирование узкоспециальных проектных компетенций обучающегося, связанных с осуществлением профессиональной деятельности с применением шрифта и типографики.

Задачи:

- Введение в технологические и производственные аспекты полиграфии, ознакомление обучающегося с работой в художественно-техническом редактировании;
- Формирование целостного представления о процессе подготовки печатных публикаций, особенностях их производственного цикла;
- Получение навыков выполнения контроля доредакционной подготовки книжно-журнальных изданий в роли художественного редактора;
- Овладение прикладными навыками самостоятельного выполнения работ по проектированию, макетированию, верстке и художественно-техническому редактированию печатной продукции в роли дизайнера.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Искусство шрифта и типографика» относится к блоку Б.1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана ОПОП Дизайн. Дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах. Изучение дисциплины «Искусство шрифта и типографика» базируется на знании дисциплин учебных планов ОПОП Дизайн (профиль: графический дизайн). Курс «Искусство шрифта и типографика» посвящен изучению основных положений теории шрифта, принципов создания новых гарнитур и оформления текстов посредством буквы, слова, строки и композиции.

«Искусство шрифта и типографика»	Наименование дисциплин учебного плана.
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	Комплекс базовой профессиональной подготовки учащегося профиля «Графический дизайн»: <ul style="list-style-type: none">– Основы композиции– Пропедевтика в графическом дизайне– IT-технологии и компьютерная графика в графическом дизайне
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:	<ul style="list-style-type: none">– Дизайн-проектирование– Дизайн упаковки– Проектно-технологическая практика– Преддипломная практика– Выполнение и защита ВКР

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных проектных профессиональных задач.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности) 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
<p>ПК-3 Способен осуществлять самостоятельные исследования и изыскания в области инновационных технологий искусства и дизайна, следить за научно-технологическим прогрессом в области графического дизайна и в смежных областях, использовать новые технологии и результаты своих исследований в практической и творческой работе.</p>	<p>ПК-3.1. Следит за развитием технологий в области графического и коммуникативного дизайна; актуализирует собственные знания и навыки в практической деятельности ПК-3.5. Применяет результаты авторских исследований в проектной и творческой работе в графическом дизайне и искусстве</p>	<p>Знать: - Методику проведения научных, технологических и проектных исследований в дизайне; - Правила оформления результатов исследований; Уметь: - Планировать и проводить научные, технологические и проектные исследования; Владеть: - Использует результаты научных, технологических и проектных исследований в собственной профессиональной деятельности;</p>
<p>ПК-4 Способен осуществлять разработки образцов, прототипов для промышленного, полиграфического производства и креативной индустрии. Способен передать проектные разработки для внедрения в производство.</p>	<p>ПК- 4.4. Обладает навыками профессиональной коммуникации с Заказчиком, коллегами по авторскому коллективу и со специалистами производственного цикла</p>	<p>Знать: - Методику организации производственной работы в графическом дизайне; Уметь: - Планировать и проводить концептуальное, эскизное, рабочее проектирование; - Планировать и проводить подготовку к производственному циклу работ в графическом дизайне; Владеть: - Проектирует объекты дизайна различного назначения по всем стадиям проектирования; - Осуществляет работы по производству объектов дизайна различного назначения; - Оформляет проектную и расчетную документацию по профессиональной деятельности;</p>

ПК-6 Способен осуществлять профессиональную деятельность с использованием инструментов цифровизации, актуализировать собственные компетенции с развитием цифровых технологий, появлением новых цифровых инструментов и продуктов, создавать проектную документацию и дизайн-объекты в цифровом формате.	ПК- 6.4. Создает дизайн-продукцию для цифровых носителей, виртуальных, медийных, цифровых и других нематериальных средств коммуникации	Знать: - Комплекс профессиональных процессов, компьютерных программ, инструментов, используемых в графическом дизайне; Уметь: - Выбирать необходимые инструменты и продукты цифровых технологий для профессиональной деятельности в графическом дизайне; Владеть: - Создает цифровой дизайн-продукт или использует цифровые технологии для выполнения дизайн-продукта в материале
---	---	---

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Искусство шрифта и типографика» составляет 6 з.е., 216 акад. часов, из них контактных - 120 акад.ч., СРС – 42 акад.ч., формы контроля – экзамен в 3, 4 семестрах.

Вид учебной работы		Всего часов	Семестры	
			3	4
Контактная работа обучающихся		120	60	60
В том числе:				
Лекции		8	4	4
Практические занятия МГ				
Семинары		112	56	56
Самостоятельная работа		42	21	21
В том числе:				
Контроль		54	27	27
Вид аттестации (зачет, экзамен)			экзамен	экзамен
Общая трудоемкость	часы	216	108	108
	зачетные единицы	6	3	3

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения.

№	Темы занятий	Семес тр	Виды учебной работы, включая самостоятельную	Формы текущего контроля
---	--------------	----------	--	-------------------------

			работу студентов и трудоемкость (в часах) в том числе в интерактивной форме 20%				успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			лекции	семинары	п/р	с/р	
1	Вводная лекция (шрифты в графическом дизайне). Возникновение письменности, четыре основных вида письма.	3	2			2	опрос
2	История латинского шрифта: от Древнего мира до начала 19 века	3	2			2	опрос
3	Рукописные шрифты как истоки наборного шрифта. Основные исторические почерки. Практическое освоение почерка «квадрата».	3		10		2	просмотр
4	Строение антиквы с колонны Траяна. Исторические образцы и современность. Практическое исполнение шрифта антиква.	3		8		2	просмотр
5	Классика. Классификация современных антиквенных шрифтов. Пространственные характеристики. Определение классической парадигмы в шрифтовом искусстве.	3		10		2	просмотр
6	Слово, строка в классической типографике. Правила работы с антиквой. Ян Чихольд.	3		8		2	просмотр
7	Классические пропорции в типографике. История, теория и практика. Конструктивно-материальные элементы классической книги, как стилеобразующего жанра классической типографики.	3		10		2	Просмотр, опрос
8	Рождение гротеска как начало новой эры в шрифтовом дизайне. Графические особенности гротесков 19-начала 20 вв.	3		10		2	просмотр, опрос
	Форма контроля					5	экзамен
	Всего за семестр		4	56		21	
9	Определение парадигмы шрифтового модернизма. Сравнительный анализ классики и модернизма в шрифте. Освоение построения геометрического гротеска.	4	2			1	просмотр
10	Пространственно-графические характеристики гротесков.	4	2			1	просмотр, опрос

	Классификация гротесков. Лучшие гротески 20 века. Швейцарская типографическая школа.						
11	Слово, строка, пропорции в модернистской типографике. Контрасты. Модульность типографики модернизма.	4		6		1	просмотр, опрос
12	Образность гротеска. Шрифт и визуальные коммуникации. Журнальная «шапка», выполненная гротеском. Фото и типографика.	4		7		1	просмотр, опрос
13	Газетный и журнальный шрифтовой дизайн. Фирменный стиль, как стилеобразующий жанр типографики 20 века.	4		6		1	просмотр, опрос
14	Шрифтовые термины, определения и единицы измерения шрифта. Расширенная классификация современных шрифтовых гарнитур.	4		6		1	просмотр, опрос
15	Типографика виртуальной среды. От модернизма к постмодернизму.	4		6		2	просмотр, опрос
16	Швейцарский панк - «Новая волна» в графическом дизайне.	4		6		2	просмотр, опрос
17	Постмодернистские шрифты. Шрифт и семиотика в графике постмодернизма.	4		7		2	просмотр
18	Слово и строка в постмодернизме. Пространство текста и гипертекста. Шрифт в рекламе.	4		6		2	просмотр, опрос
19	Проектирование шрифта. Этапы проектирования, инструменты, технологии. Проектирование собственного акцидентного шрифта.	4		6		2	просмотр
	Форма контроля					5	Экзамен
	Всего за семестр		4	56		21	

4.3. Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение в искусство шрифта. Возникновение письменности, четыре основных вида письма

Введение. Дизайн (нем. schrift – письмо) – особый вид изобразительного искусства, подчиняющийся общим для графических искусств закономерностям. Изучение этих закономерностей и освоение умений применять их на практике, или иными словами формирование профессиональных компетенций графических дизайнеров в области шрифтового искусства является основной целью данной программы. Во введении раскрываются задачи, стоящие перед студентами в процессе изучения и освоения шрифтов, а также методика и комплекс требований, которые предъявляет кафедра к тем

или иным заданиям, выполняемым студентами по названной дисциплине.

Тема 1. Возникновение письменности, четыре основных вида письма

Письменность, как и звуковая речь, есть средство общения между людьми, и возникла и служит для передачи мысли на расстоянии и закреплении ее во времени. История мировой письменности знает четыре основных вида письма: пиктографическое (картинное), идеографическое (иероглифическое), слоговое (один письменный знак – слог), буквенно-звуковое (фонематическое) письмо. Современные шрифты несут в своем начертании следы исторического развития. Исторические аналогии в рисунке шрифта наполняют текст определенным образным содержанием.

Раздел 2. История латинского шрифта: от Древнего мира до начала 19 века.

Тема 2. История латинского шрифта: от Древнего мира до начала 19 века.

Латинский алфавит – итог длительного развития на итальянской почве греческого письма в римское. В I-II веках нашей эры у римлян существовало классическое и каллиграфическое письмо. Нас интересуют, прежде всего, каллиграфические варианты: капитальное квадратное и капитальное рустическое письмо. Следующим по времени каллиграфическим вариантом письма является унциал.

Это письмо отличается значительным разнообразием. Каролингский минускул (VII век) – самый рациональный и совершенный из всех типов латинского средневекового письма. Появление готического письма совпадало с развитием готического стиля в средневековой архитектуре.

Гуманисты полностью возродили каролингский минускул, применив эстетические мерки Ренессанса, они создали гуманистическое письмо (антикву). Старинная (ренессанс-антиква) возникла в эпоху Возрождения; переходная антиква совпадает со стилем барокко; новая или классическая антиква получила распространение в эпоху классицизма.

Раздел 3. Рукописные шрифты как прообраз наборного шрифта. Основные исторические почерки.

Тема 3. Рукописные шрифты как прообраз наборного шрифта. Основные исторические почерки.

Шрифт является культурным наследием, сложившимся на протяжении веков. Исторически образовавшиеся от рукописных шрифтов правила, например чтение слева направо и наличие строчных и прописных букв сохраняются в шрифте по сей день. Основные исторические рукописные шрифты, или почерки, которые в значительной степени повлияли на формирование букв наборных шрифтов это: античный маюскул, рустика, унциал, квадрата, каролингский минускул, готика, гуманистический минускул. В рукописных шрифтах в эпоху Возрождения завершилась эволюция шрифта, все дальнейшее развитие – это вариации, смешение. Первооснова же не претерпела изменений. Именно поэтому все шрифты, используемые сейчас в графическом дизайне имеют общую основу и закономерности.

Тема 4. Практическое освоение почерка «квадрата».

Рукописный шрифт квадрата является почерком, который произошел от монументальных античных надписей. Его пропорции, рисунок букв, практически повторяют в рукописном виде надписи с римских сооружений. Овладение техникой письма квадрата является первым шагом к практическому освоению формы антиквы с колонны Траяна.

Раздел 4. Классические античные и современные шрифты. Антиква.

Классическая типографика.

Тема 5. Строение антиквы с колонны Траяна. Исторические образцы и современность.

Шрифт надписей колонны Траяна в Риме считается наиболее закономерным из всех классических шрифтов на памятниках латинской письменности. Им, как образцом, пользовались Лука Паччоли, Альбрехт Дюрер, Жюфруа Тори и другие мастера эпохи Возрождения, чтобы создать свои шрифты. Шрифт колонны Траяна является современных шрифтов семейства антиквы. Шрифт отличается красотой, легкостью и монументальностью.

Тема 6. Практическое исполнение шрифта антиква.

Для построения шрифта колонны Траяна необходимо сначала провести метрический анализ. Он производится на основе высоты букв, которая разделена на 10 частей и принята за модуль для построения всех шрифтовых знаков.

Тема 7. Классификация современных антиквенных шрифтов и их пространственные характеристики.

В арсенале современного графика имеется огромное количество шрифтов. Для того, чтобы в них свободно ориентироваться, существует общепринятая в художественном и искусствоведческом мире классификация шрифтов по форме букв. Антиквы – это один из основных разделов в классификации, наряду с гротесками и рукописными шрифтами. Антиквы в целом, делятся в свою очередь на антиквы старого стиля, антиквы нового стиля, малоконтрастные антиквы, специальные антиквы и т.д. Все виды антикв имеют собственные пространственно-графические характеристики, значительно влияющие на сферу их применения.

Тема 8. Классика. Определение классической парадигмы в шрифтовом искусстве.

Для освоения типографики разных стилей мы опираемся на типологию культурно-исторических парадигм графического дизайна, разработанную современным искусствоведом, историком и преподавателем дизайна С.И. Серовым. Все культурно-историческое наследие дизайна им условно разделено на 3 большие группы – три эстетики или три вида проектных концепций. Классическая парадигма объединяет визуальную культуру с начала 15 века по начало 20 века.

Тема 9. Слово, строка в классической типографике. Правила работы с антиквой. Ян Чихольд.

Изучение типографики в «классической» парадигме начинается с правил классической типографики, которые выражены в том как именно строится строка, слово в типографике классики. Основные правила работы с антиквой сформулированы в правила Яном Чихольдом и эти правила стали стандартом для классики в графическом дизайне.

Тема 10. Классические пропорции в типографике. История, теория и практика.

Поскольку архитектура и книжное искусство являлись стилеобразующими видами в классике, наиболее важное значение имеют пропорции. Пропорциональное соотношение текста к странице, пропорции самого шрифта, размеры полей, полосы набора – все эти величины увязаны в единую систему классических пропорций. Именно пропорциональные соотношения в графической или типографической работе так явно отличают классику от других эстетических концепций в шрифте.

Тема 11. Конструктивно-материальные элементы классической книги, как стилеобразующего жанра классической типографики.

Классическая книга характерна особым шрифтовым оформлением титулов, начальных и концевых полос, соответствием графики шрифта украшениям и иллюстрациям.

Раздел 5. Модернистские шрифты. Гротески. Модернистская типографика

Тема 12. Рождение гротеска как начало новой эры в шрифтовом дизайне. Графические особенности гротесков 19-начала 20 вв.

Начиная с XIX века графика русских шрифтов развивалась параллельно с графикой латинских, вбирая в себя все новое, что зарождалось в обеих письменных системах. В 20-е годы в создании рисованных шрифтов, предназначенных для книжной, прикладной и промышленной графики, принимали деятельное участие известные художники, архитекторы: В. Татлин, А. Родченко, Л. Лисицкий, С. Чехонин, В. И. Г. Стенберги, Н. Габо, В. Степанова и др.

Тема 13. Определение парадигмы шрифтового модернизма. Сравнительный анализ классики и модернизма в шрифте.

Типографика имеет системообразующее значение для графического дизайна с момента изобретения книгопечатания. Ее культурно-историческое развитие представлено в виде смены трех парадигм, названных С.И. Серовым «классической», «модернистской» и «постмодернистской». Модернистская парадигма графического дизайна соответствует в этом контексте реалистической эстетике тождества - тождества дизайнера с действительностью, с миром природы и социума: «улицы - наши кисти, площади - наши палитры».

Тема 14. Освоение построения геометрического гротеска.

Геометрический гротеск – один из самых ранних гротесков, созданный в начале 20 века в духе конструктивистских экспериментов, имеет другие графические признаки, форму, пропорции и логику, по сравнению с антиквой. Толщина штрихов в геометрическом гротеске одинакова. Основа построения геометрического гротеска – модульная, графемы строятся на простых геометрических фигурах: круге, квадрате, равностороннем треугольнике.

Тема 15. Пространственно-графические характеристики гротесков. Классификация гротесков.

Гротески - Собирательное название шрифтов без засечек. Как правило, гротески имеют основные и соединительные штрихи практически одной толщины (неконтрастные) или с малозаметной разницей в толщине штрихов (малоконтрастные). Гротески также различаются по апертуре и форме концевых элементов знаков типа «С». Обычно при классификации гротески делятся на подгруппы Старых, Новых, Геометрических и Гуманистических гротесков.

Тема 16. Лучшие гротески 20 века. Швейцарская типографическая школа.

Краеугольными камнями модернистской типографики стали такие шрифты, как Футура (Поль Ренер, 1928), может быть, главный шрифт эпохи, олицетворяющий шрифтовой минимализм, свободу от всего лишнего; Кабель (Рудольф Кох, 1929), тоже предельно геометризированный гротеск; Гельветика (Эдуард Хофман, Макс Мидингер, 1956), снискавшая репутацию самого дизайнерского шрифта второй половины XX века; Универс (Адриан Фрутигер, 1957), самый варибельный шрифт модернистской

типографики; Авангард (ХербЛюбалин, 1962), самый лигатурный, логотипный, знакообразующий шрифт.

Тема 17. Слово, строка, пропорции в модернистской типографике. Контрасты. Модульность типографики модернизма.

Одной из важнейших общегротесковых черт является контраст между разными начертаниями одного шрифта. Общие тенденции структурирования пространства, проводимого при помощи модульных сеток - компактность, собранность, конструктивность, динамичность, энергичность. Модульная типографика - высшее достижение модернистской типографики, внутрив профессиональная «классика». Она превратилась в главный инструмент упорядочения визуального пространства модернистской типографики. «Золотой век» она пережила в 50-е годы в Швейцарии, потому модульную типографику часто называют «швейцарской».

Тема 18. Образность гротеска. Шрифт и визуальные коммуникации. Журнальная «шапка», выполненная гротеском. Фото и типографика.

Для слова, напечатанного гротеском, возникает не только содержательный, но и образный эквивалент. Внешняя форма модернистского слова должна быть включена в композиционно-пластический контекст, его контрастно-ритмической структуры, но при этом - выражать его значение, быть эффективным средством передачи информации. На уровне отдельно значимого, акцидентного слова его формообразование в модернистской типографике почти смыкается со знакообразованием. Любой заголовок в той или иной степени становится логотипом, графическим знаком. Широко применяемая в 20 веке фотография, стала равноправным с типографикой элементом в оформлении печатных изданий.

Тема 19. Газетный и журнальный шрифтовой дизайн. Журнал и газета, как стилеобразующий жанр типографики 20 века.

Газетно-журнальный дизайн, воплощающий концептуальную направленность модернистской парадигмы на структурирование и упорядочивание информации становится стилеобразующим для типографики 20 века. Газета сама по себе, по своей жанровой природе являет собой наглядный образ модульной сетки. Особенности дизайнерского проектирования газеты (так же как и журнала) связаны с необходимостью организации большого числа типовых, постоянно повторяющихся, регулярных элементов.

Раздел 6. Шрифтовые термины, определения и единицы измерения шрифта. Расширенная классификация современных шрифтовых гарнитур.

Тема 20. Шрифтовые термины, определения и единицы измерения шрифта. Расширенная классификация современных шрифтовых гарнитур.

Термин «шрифт» определяет несколько понятий: 1) совокупность букв, цифр и знаков определенного рисунка, стиля и размера (кегля), 2) комплект текстовых знаков для набора любого типа, 3) Рисунок (конфигурация) букв, цифр и знаков. Для описания структуры и размеров шрифта существуют специальные термины: кегль, пункты, пика, дюйм, цитеро, интерлиньяж, апрош, гарнитура (семейство) шрифта и т.д.

Раздел 7. Постмодернистские шрифты. Шрифт и знаки в графике постмодернизма.

Тема 20. Типографика виртуальной среды. От модернизма к постмодернизму.

На рубеже 80-х годов 20 века началась смена доминирующего типа визуальной культуры. Переход к новой, виртуальной среде дизайна это длительный процесс,

происходящий на фоне общецивилизационной смены вех, смены исторических парадигм социально-культурного развития. Однако, сдвиг по фазе культурно-эстетического развития приобрел уже необратимый характер, и совокупность приоритетных принципов художественно-проектного моделирования функционирует уже как единое целое - постмодернистская парадигма.

Тема 21. Швейцарский панк или «Новая волна» в графическом дизайне.

Господство международного «швейцарского» стиля, основанного на порядке и правилах, не могло продолжаться бесконечно. К 60-м годам 20 века основополагающие принципы и верования функционализма были серьезно подвергнуты сомнению. Закономерно, что первое противодействие началось в сердце международного стиля - в швейцарском Базеле. Эти идеи позже трансформировались в целое направление графического дизайна, получившее известность как "новая волна".

Тема 22. Постмодернистские шрифты. Шрифт и знаки в графике постмодернизма.

Поиски постмодернизма в области шрифта идут сразу во многих направлениях. Значительная часть этих поисков связана с испытаниями самих способностей восприятия, с экспериментами по пределам удобочитаемости. Материалом для них служат как новые разработки, так и классические и модернистские гарнитуры, которые подвергаются более или менее радикальным искажениям.

Тема 23. Слово и строка в постмодернизме. Пространство текста и гипертекста.

Практически бесконечный диапазон шрифтовой основы постмодернистской типографики придает такой же спонтанный и непредсказуемый характер формообразованию слова и строки. Общая доминанта этого процесса состоит в активном влиянии фона на пространственный образ типографических решений.

Раздел 8. Шрифт в рекламе. Акцидентные шрифты.

Тема 24. Шрифт в рекламе.

Постмодернизм вводит в производственно-экономическую сферу «культурное измерение», выражающееся в приоритете эстетических, символических и психологических составляющих товара. Рекламе формирует особую среду, атмосферу, в которую погружена вещь. Товар перестает быть просто предметом, предлагаемым потенциальному покупателю; он обращается в некий символ, имидж, с которым связывается то или иное чувство, поведение, желание. Так создаются торговые марки, ставшие более значимыми, чем сами вещи. И цена товара образуется исходя из виртуального образа стоимости - символической составляющей.

Раздел 9. Проектирование акцидентного шрифта. Этапы проектирования, инструменты, технологии.

Тема 25. Проектирование акцидентного шрифта. Этапы проектирования, инструменты, технологии.

Акцидентным называют шрифт для выделений, заголовков, коротких надписей. Проектирование состоит из нескольких этапов: анализ темы, выбора источника, изучения графики аналогов, выбора техники исполнения.

5. Образовательные технологии

Применяемые образовательные технологии:

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях лекционного и семинарского типа) и самостоятельную (самоподготовка к лекциям и занятиям семинарского типа) работу обучающегося.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине «Искусство шрифта и типографика» в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных (развивающих, проблемных, проектных) технологий обучения.

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки.

Конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности.

Занятия семинарского типа по дисциплине «Искусство шрифта и типографика» проводятся с целью приобретения практических навыков применения полученных знаний в профессиональной деятельности. Способствуют более глубокому пониманию теоретического материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней профессиональной компетентности студентов.

На занятиях семинарского типа по дисциплине «Искусство шрифта и типографика» используются следующие интерактивные формы: - семинары-дискуссии.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование профессионального мышления и сознания, способствующих социальному ориентированию в современной жизни.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Искусство шрифта и типографика» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, информационными ресурсами Интернет.

В процессе выполнения самостоятельной работы студент приобретает умения и навыки анализа профессиональных текстов, концепций, точек зрения. Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

Формы самостоятельной работы:

- Ознакомление и работа с книгами, профессиональными журналами, ЭБС;
- Подготовка к промежуточным аттестациям.

Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине.

В преподавании дисциплины «Искусство шрифта и типографика» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практико-ориентированный характер дисциплины:

- лекции;
- практические занятия;
- выступления с докладами и сообщениями;
- тестирование

По каждому разделу курса читаются обзорные лекции и даются задания на семинарские занятия и самостоятельную работу студента. На семинарских занятиях заслушиваются краткие сообщения и эссе, с дальнейшим обсуждением и дискуссией

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Форма контроля	Компетенция / индикатор компетенции	Оценка
Текущий контроль: - опрос, реферат	ПК-3, ПК-4, ПК-6	зачтено/не зачтено
Рубежный контроль	ПК-3, ПК-4, ПК-6	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворитель но
Промежуточная аттестация Дифференцированн ый зачет	ПК-3, ПК-4, ПК-6	зачтено (отлично, хорошо, удовлетворительно)/ не зачтено (неудовлетворительно)

6.2. Критерии оценки результатов поддисциплине «Художественно техническое редактирование»

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«зачтено (отлично)»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенции, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«зачтено (хорошо)»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и применяет его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«зачтено (удовлетворительно)»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его практическом использовании на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».</p>
не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его практическом использовании на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: задания для практической работы и форма отчетности:

6.3.1. Вопросы для контроля знаний проведении опросов:

1. Возникновение письменности (четыре основных вида письма).
2. История латинского шрифта в эпоху Древнего мира.
3. История латинского шрифта в эпоху Средневековья.
4. Развитие шрифта в эпоху Ренессанса.
5. Развитие шрифта в эпоху Барокко.
6. Развитие шрифта в эпоху классицизма.
7. Развитие латинского шрифта в XIX веке.
8. Развитие латинского шрифта в XX веке.
11. История русского шрифта в XIX веке.
12. История русского шрифта в XX веке.
13. Основные принципы построения шрифтов.
14. Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтом.
15. Основные термины шрифтового дизайна.
16. Единицы измерения шрифта.
17. Шрифты как отражение художественного стиля.
18. Основные группы и гарнитуры шрифтов.
19. Единство формы и содержания текста.

6.3.2. Тестовые задания, контролирующие сформированность компетенций – ПК-3; ПК-4; ПК-6

ПК-3

1. Какое из перечисленных понятий не относится к типографике?
 - a) Кернинг
 - b) Базовая линия
 - c) Иерархия
 - d) Пикселизация
2. Что такое шрифт?
 - a) Графическое изображение буквы
 - b) Стилизованное оформление текста
 - c) Основной графический элемент типографии
 - d) Пространство между буквами
3. Что такое кернинг?
 - a) Процесс оптимизации текста для улучшения его читаемости
 - b) Пространство между буквами
 - c) Соединение двух букв в одно графическое изображение
 - d) Особая техника шрифтового оформления
4. Что представляет собой базовая линия?
 - a) Линия, определяющая высоту символов без учета шрифта
 - b) Линия, от которой определяется позиция символов в тексте
 - c) Линия, разграничивающая междустрочный интервал
 - d) Линия, ограничивающая область печати
5. Что означает термин "лигатура"?
 - a) Символы, объединенные в одно графическое изображение
 - b) Сложный шрифтовой рисунок
 - c) Термин используемый для описания контрастности шрифта
 - d) Процесс применения сглаживания для улучшения отображения шрифтов
6. Что такое иерархия в дизайне текста?
 - a) Принцип, определяющий порядок визуального восприятия различных элементов текста
 - b) Метод улучшения качества текстового изображения
 - c) Параметр, определяющий яркость текста
 - d) Свойство шрифта, определяющее размер букв
7. Что такое слэб-сериф?
 - a) Шрифт с особенным дизайном, имеющий широкие горизонтальные серифы
 - b) Термин используемый для описания толщины линий в шрифте
 - c) Ошибка при печати, приводящая к нечеткости букв
 - d) Стилизованное оформление шрифта с серебряными линиями
8. Что такое семейство шрифтов?
 - a) Группа связанных по стилю и концепции шрифтов
 - b) Множество линий, задающих форму букв в шрифте
 - c) Термин используемый для описания количества символов в шрифте

d) Метод физического действия на шрифт для его печати

9. Что такое шрифтовой файл?

- a) Файл, содержащий информацию о шрифте, которую компьютер использует для его отображения
- b) Файл с изображением шрифтового символа
- c) Файл, используемый для сохранения основных настроек шрифта
- d) Файл, отвечающий за запуск программы по созданию шрифтов

ПК-4

1. Что такое типографика?

- a) Наука о расположении и оформлении шрифтов на странице
- b) Процесс создания нового шрифта
- c) Технология печати документов

2. Что такое вариантный шрифт?

- a) Альтернативная версия одного и того же шрифта
- b) Шрифт, созданный для смешивания с другими шрифтами
- c) Шрифт, используемый только для заголовков

3. Что такое кегель шрифта?

- a) Размер шрифта, измеряемый в пунктах
- b) Цвет шрифта
- c) Отступы между буквами

4. Как называется способность шрифта сохранять свои качества при увеличении и уменьшении размера?

- a) Вариативность шрифта
- b) Размерность шрифта
- c) Модульность шрифта

5. Что такое межбуквенный и межсловный интервалы?

- a) Стилистические особенности шрифта
- b) Зазоры между символами букв и слов в тексте
- c) Разряды шрифтов

ПК-6

1. Что такое цифровая типографика?

- a) Техника и искусство создания оригинальных шрифтов с использованием компьютерных программ.
- b) Изображение текста и дизайна с использованием цифровых технологий.
- v) Технология цифровой печати.

2. Что такое шрифт?

- a) Стилизованное изображение буквы или символа.
- b) Процесс создания цифровых изображений текста.
- v) Текстовый документ, оформленный в соответствии с выбранным стилем.

3. Какой инструмент позволяет изменять размер и форму шрифта?

- a) Карандаш.

- б) Редактор шрифтов.
 - в) Цифровой принтер.
4. Какие технологии цифровизации используются в типографике?
- а) Сканирование и воспроизведение текста.
 - б) Кодирование и сжатие данных.
 - в) Цветокоррекция и фотомонтаж.
5. Как называется процесс подгонки шрифта под определенные параметры дизайна?
- а) Типографика.
 - б) Кернинг.
 - в) Типографирование.
6. Что такое трекинг в типографике?
- а) Процесс создания оригинального шрифта.
 - б) Расстояние между буквами в слове.
 - в) Изготовление пленки для печати.
7. Как называется процесс придания буквам и тексту объемности?
- а) Тиснение.
 - б) Рельефная печать.
 - в) Трехмерная типографика.
8. Какие цветовые модели могут использоваться в типографике?
- а) RGB и CMYK.
 - б) Черно-белый и сепия.
 - в) Прозрачность и градиент.
9. Какая программа является стандартом для работы с текстом и шрифтами?
- а) AdobePhotoshop.
 - б) MicrosoftWord.
 - в) AdobeInDesign.
10. Что такое линия базирования в типографике?
- а) Воображаемая линия, на которой располагаются основные части букв.
 - б) Горизонтальная линия, соединяющая верхние и нижние точки букв.
 - в) Линия, отображающая наклон шрифта.
11. Какое свойство шрифта отражает визуальный вес или толщину букв?
- а) Кегль.
 - б) Фонт.
 - в) Гарнитура.
12. Какой термин обозначает смещение буквы влево или вправо относительно заданной позиции?
- а) Трекинг.
 - б) Лигатура.
 - в) Отступ.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Список литературы и источников

Основная литература

1. **Арбатский, И.В. Шрифт и массмедиа** : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по программам магистерской подготовки по направлениям «Дизайн», «Дизайн архитектурной среды», «Градостроительство» / И.В. Арбатский .— Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2015 .— 272 с. : ил. — ISBN 978-5-7638-3358-4 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/664671> (дата обращения: 17.10.2023)
2. **Безрукова, Е. А. Шрифты: шрифтовая графика** : учебное пособие для вузов / Е. А. Безрукова, Г. Ю. Мхитарян ; под научной редакцией Г. С. Елисеенкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17587-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/533362> (дата обращения: 17.10.2023).
3. **Мураев, Ю. И. Выбор и применение шрифта в графическом дизайне** : учебное пособие / Ю. И. Мураев. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2011. — 40 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/128067> (дата обращения: 17.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. **Воронова, И. В. Основы современной шрифтовой культуры. Практикум** : учебник и практикум для вузов / И. В. Воронова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 71 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14291-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496593> (дата обращения: 17.10.2023).
2. **Щедрина, С. В. Шрифты : учебно-методическое пособие** / С. В. Щедрина. — Воронеж : ВГПУ, 2017. — 92 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/105525> (дата обращения: 17.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. **Чуйко, Л. В. Шрифт : история развития от древнейших времен до XX века** : учебное пособие : [16+] / Л. В. Чуйко, А. Н. Машанов ; ред. Е. Н. Завьялова ; Омский государственный технический университет. — Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2021. — 142 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700793> (дата обращения: 17.10.2023). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-8149-3282-2. — Текст : электронный.
4. **Орлов, И.И. Шрифты, шрифтовые композиции, буквенный орнамент** : учеб.-метод. пособие / И.И. Орлов .— Липецк : Изд-во Липецкого государственного технического университета, 2012 .— 79 с. : ил. — ISBN 978-5-88247-533-7 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/641053> (дата обращения: 17.10.2023)
5. **Немировский, Е. Л. Славянские издания кирилловского (церковнославянского) шрифта: 1491—2000. Инвентарь сохранившихся экземпляров и указатель литературы. Т. I. 1491—1550** / Е. Л. Немировский .— Москва : Языки славянской культуры, 2009 .— 595 с. : ил. — На тит. листе указ. изд-во: Знак; цв. ил. в конце кн. — ISBN 5-9551-0295-5 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/191424> (дата обращения: 17.10.2023)

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЭБС Ю-райт
- ЭБС ЛАНЬ

- ЭБС IPRMedia
- ЭБС РУКОНТ
- ЭБС Нексмедиа (Университетская библиотека онлайн)

8. Методические указания по освоению дисциплины

8.1. Планы семинарских/ практических занятий

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях лекционного типа, практические занятия) и самостоятельную (самоподготовка к лекциям и занятиям практического типа) работу обучающегося.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине **«Искусство шрифта и типографика»** в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных (развивающих, проблемных, проектных) технологий обучения.

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки.

Конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности.

Практические занятия по дисциплине **«Искусство шрифта и типографика»** проводятся с целью приобретения практических навыков применения полученных знаний в профессиональной деятельности. Способствуют более глубокому пониманию теоретического материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней профессиональной компетентности студентов.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование профессионального мышления и сознания, способствующих социальному ориентированию в современной жизни.

Основные требования, предъявляемые к шрифтам: удобочитаемость, уместность, гармоничность и смысловой акцент. Уместность определяется единством формы буквы и содержанием текста. Наиболее характерной ошибкой начинающих дизайнеров является смешение множества шрифтов в одном документе, что приводит к дисгармонии и ощущению хаоса. При исполнении шрифтового плаката необходимо правильно расставить акценты за счет контраста, использования различных гарнитур одного и того же шрифта, за счет цвета и т.д.

План практических занятий

1. Освоение основ каллиграфии и знакомство с техникой письма и инструментами. Освоение основных исторических почерков.
2. Вычерчивание схемы построения антиквы. Практическое исполнение шрифта антиква на формате А3.
3. Изучение классификация современных антиквенных шрифтов методом подготовки подборки.
4. Упражнения на освоение классической типографики: слово, строка, визитная карточка, вывеска исполненные антиквой.
5. Знакомство с классическими пропорциями путем вычерчивания серий гармонических прямоугольников. Золотое сечение.
6. Проектирование собственных элементов классической книги: титула, начальной и концевой полосы, типового разворота.
7. Изучение исторических материалов на тему “графические особенности гротесков 19-начала 20 вв” при помощи составления шрифтовых таблиц и зарисовок.
8. Построения геометрического гротеска на формате А3.
9. Проектирование титульного листа книги в духе конструктивистских экспериментов

начала 20 века

10. Упражнения по работе с гротесками на примере создания надписей: слова, строки, полосы набора. Проектирование собственной визитки на основе гротеска.
11. Изучение лучших гротесков 20 века на примере создания шрифтовой композиции из одного шрифта.
12. Создание шрифтового плаката с использованием принципов швейцарского плаката.
13. Журнальная «шапка» для воображаемого журнала, выполненная гротеском.
14. Фото и типографика – создание журнальной обложки.
15. Построение модульных конструкций. Проектирование газеты и журнального разворота на основе модуля.
16. Проектирование визитки и обложки журнала в духе постмодернистских экспериментов.
17. Проектирование собственного акцидентного шрифта.

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Искусство шрифта и типографика» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, информационными ресурсами Интернет.

В процессе выполнения самостоятельной работы студент приобретает умения и навыки анализа профессиональных текстов, концепций, точек зрения. Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

Формы самостоятельной работы:

- Ознакомление и работа с ЭБС;
- Подготовка к промежуточным аттестациям.

9. Перечень информационных технологий.

1. Учебные пособия: учебная литература по проблемам шрифта, отражающие основные законы шрифтовой композиции, способы композиционного центра, ритмического и метрического построения шрифтовой композиции, средств гармонизации композиции шрифта в графическом дизайне.

Предоставление обучающимся доступа к:

- учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме;
- к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме;
- к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Пакет программ:

- Microsoft Office 2016 Word
- Adobe InDesign
- Adobe Illustrator

Антивирусные программы:

–Kaspersky Endpoint Security

Другое ПО:

–MozillaFirefox

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

Учебные занятия по дисциплине «Искусство шрифта и типографика» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Занятия лекционного типа	Аудитория, оснащённая партами и стульями, компьютерными местами для студентов с установленным лицензионным ПО. Интерактивная доска с пультом управления и свободным доступом в Интернет.
Занятия семинарского типа	Аудитория, оснащённая партами и стульями, компьютерными местами для студентов с установленным лицензионным ПО. Интерактивная доска с пультом управления и свободным доступом в Интернет.
Самостоятельная работа студентов	Аудитория, оснащённая партами и стульями, компьютерами со свободным доступом в Интернет.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием

дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель:

*Член Союза дизайнеров РФ, доцент кафедры дизайна и ДПИ **Чемякина В.В.***

*Канд.иск., заслуженный художник РФ, Зав.кафедрой дизайна и ДПИ МГИК **Мерзликина Ю.Н.***

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСКУССТВО ШРИФТА И ТИПОГРАФИКА

54.03.01 ДИЗАЙН

(направление подготовки)

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

(профиль/специализация)

1. Цель дисциплины:

- Формирование узкоспециальных проектных компетенций обучающегося, связанных с осуществлением профессиональной деятельности с применением шрифта и типографики.

2. Задачи дисциплины:

- Введение в технологические и производственные аспекты полиграфии, ознакомление обучающегося с работой в художественно-техническом редактировании;
- Формирование целостного представления о процессе подготовки печатных публикаций, особенностях их производственного цикла;
- Получение навыков выполнения контроля допечатной подготовки книжно-журнальных изданий в роли художественного редактора;
- Овладение прикладными навыками самостоятельного выполнения работ по проектированию, макетированию, верстке и художественно-техническому редактированию печатной продукции в роли дизайнера.

3. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- **ПК-3.** Способен осуществлять самостоятельные исследования и изыскания в области инновационных технологий искусства и дизайна, следить за научно-технологическим прогрессом в области графического дизайна и в смежных областях, использовать новые технологии и результаты своих исследований в практической и творческой работе.
- **ПК-4.** Способен осуществлять разработки образцов, прототипов для промышленного, полиграфического производства и креативной индустрии. Способен передать проектные разработки для внедрения в производство.
- **ПК-6.** Способен осуществлять профессиональную деятельность с использованием инструментов цифровизации, актуализировать собственные компетенции с развитием цифровых технологий, появлением новых цифровых инструментов и продуктов, создавать проектную документацию и дизайн-объекты в цифровом формате.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Методику проведения научных, технологических и проектных исследований в дизайне;
- Правила оформления результатов исследований;
- Методику организации производственной работы в графическом дизайне;
- Комплекс профессиональных процессов, компьютерных программ, инструментов, используемых в графическом дизайне;

Уметь:

- Планировать и проводить научные, технологические и проектные исследования;
- Планировать и проводить концептуальное, эскизное, рабочее проектирование;
- Планировать и проводить подготовку к производственному циклу работ в графическом дизайне;
- Выбирать необходимые инструменты и продукты цифровых технологий для профессиональной деятельности в графическом дизайне;

Владеть:

- Использует результаты научных, технологических и проектных исследований в собственной профессиональной деятельности;

- Проектирует объекты дизайна различного назначения по всем стадиям проектирования;
- Осуществляет работы по производству объектов дизайна различного назначения;
- Оформляет проектную и расчетную документацию по профессиональной деятельности;
- Создает цифровой дизайн-продукт или использует цифровые технологии для выполнения дизайн-продукта в материале

4. Формы контроля по дисциплине:

По дисциплине предусмотрены следующие формы контроля и промежуточной аттестации студентов:

- экзамены по итогам 3, 4 семестров.

5. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов.

6. Структура, краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Введение в искусство шрифта. Возникновение письменности, четыре основных вида письма

Раздел 2. История латинского шрифта: от Древнего мира до начала 19 века.

Раздел 3. Рукописные шрифты как прообраз наборного шрифта. Основные исторические почерки.

Раздел 4. Классические античные и современные шрифты. Антиква. Классическая типографика.

Раздел 5. Модернистские шрифты. Гротески. Модернистская типографика

Раздел 6. Шрифтовые термины, определения и единицы измерения шрифта.

Расширенная классификация современных шрифтовых гарнитур.

Раздел 7. Постмодернистские шрифты. Шрифт и знаки в графике постмодернизма.

Раздел 8. Шрифт в рекламе. Акцидентные шрифты.

Раздел 9. Проектирование акцидентного шрифта. Этапы проектирования, инструменты, технологии.