

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Сибирский государственный институт искусств имени
Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
кафедрой «Дизайн»
Ливак С.С.

«18» мая 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ШРИФТА И КАЛЛИГРАФИИ**

Уровень образовательной программы бакалавриат

Направления подготовки 54.03.01 Дизайн

Профиль Графический дизайн и иллюстрация

Форма обучения очная

Факультет Художественный

Кафедра Дизайн

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

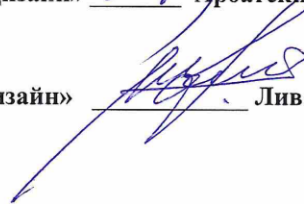
Трудоёмкость		Лекции	Практическая работа	Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы					
2	72	19	19	34	38	Зачет с оценкой

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальность) 54.03.01 Дизайн, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1015 от 13 августа 2020г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры.

Протокол №10 от 18.05.2021г.

Разработчики: профессор, кафедра «Дизайн» Арбатский Иван Валентинович

Зав. кафедрой профессор, кафедра «Дизайн» Ливак Степан Степанович

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преподавания дисциплины

Учебная дисциплина «История шрифта и каллиграфии» дает понимание генезиса развития шрифтовых форм и стилистических признаков развития формообразования в шрифте. Дисциплина дает основы морфологической оценки шрифтов, факторы, определяющие морфологию формы письменных почерков и шрифтов, их типологические признаки. Позволяет классифицировать шрифты по функциональным, историческим, морфологическим, технологическим и проектным принципам. Программа лекционного курса «История шрифта и каллиграфии» дает возможность получить необходимые гуманитарные знания, развить творческие способности, освоить базовые принципы профессиональных техник и технологий, выбрать направление и углубленно изучать свою будущую профессию «Графический дизайн и иллюстрация».

1.2. Задачи учебной дисциплины

Одной из основных задач дисциплины «История шрифта и каллиграфии» является выработка у студента понимание хода развития исторического формообразования конструкций шрифтовых форм в различных стилистических парадигмах, а также:

- сформировать представление основных подходах актуализации методологических аспектов и их генерирующие формообразующие принципы, которые лежат в основе систематизации шрифтовых форм;
- представить базовые системы и стандарты классификации шрифтов, имеющих практическую значимость в сфере проектной деятельности;
- выработать навык определения стилеобразующих и конструктивных характеристик шрифта и шрифтовых систем и композиционные принципы корреляции стилистических групп и классов шрифта;
- этимологический разбор терминов, сложившийся в различные исторические эпохи и определение их смыслового выражения с целью осмысленного применения в практической проектной работе.
- создать понимание особенностей цифровых методов, технологий современного дизайна шрифта и зависимость эстетических качеств шрифтовой формы и конструктивно-художественных характеристик от автоматизированных технологических процессов.

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «История шрифта и каллиграфии» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 2-го семестра в объеме 72 часов лекционных и самостоятельных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет с оценкой в конце семестра.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
УК-5 <i>Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</i>	Знать: <ul style="list-style-type: none">• основы и принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от социально-исторического, этического и философского контекста развития общества;• многообразии культур и цивилизаций в их взаимодействии, основные понятия истории, культурологии, закономерности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира, основные подходы к изучению культурных явлений;• роль науки в развитии цивилизации, взаимодействие науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы Уметь: <ul style="list-style-type: none">• определять и применять способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях;• применять научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания;• применять научную терминологию в различных социокультурных ситуациях. Владеть: <ul style="list-style-type: none">• навыками применения способов межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях.• навыками самостоятельного анализа и оценки исторических явлений и вклада исторических деятелей в развитие цивилизации.

<p>ОПК-2 Способность работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических конференциях; способен работать с научной литературой.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • необходимую научную литературу; • основные инструменты поиска научных изысканий; • вести научно-исследовательскую работу. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анализировать научную литературу; • обобщать результаты исследований; • синтезировать полученную информацию. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • результатами работы с научной литературой и научных исследований; • полученной информацией и самостоятельно проводит научно-исследовательскую работу; • участвовать в научно-практических конференциях.
---	---

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Семестр (кол-во часов)	Всего часов
	2	
Аудиторные занятия (всего)	38	38
лекционных	28	28
практических	10	10
Самостоятельная работа (всего)	34	34
Вид промежуточной аттестации	<i>Зачет с оценкой</i>	—
Общая трудоемкость, час	72	72
ЗЕ	2	2

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
1.	Исторический генезис шрифтов и их классификация.	1.1. Принциальные аспекты классификации шрифтов; 1.2. Шрифты Античности и средневековья / Black Letter; 1.3. Антиква старого стиля / Old Style; 1.4. Антиква переходного стиля / Tradisional. Шрифты барокко и эпохи маньеризма;	УК-5, ОПК-2

		1.5. Новая (классицистическая) антиква / Modern; 1.6. Шрифты XIX века / Fat Fase, Slab Serif, Grotesk; 1.7. Шрифт и каллиграфия. Гуманистический гротеск.	
2.	Шрифты модернизма и постмодерна.	2.1. Шрифты стиля модерн. Геометрический гротеск; 2.2. Шрифтовое дело в СССР. Линотайп и великие дизайнеры шрифта 1930-50 гг.; 2.3. Интернациональный стиль. Нео-гротески; 2.4. Американская школа графического экспрессионизма. Каллиграфия и шрифт; 2.5. Фотонабор и типографика «Новой волны». Калифорнийский андеграунд; 2.6. Цифровая революция шрифт. Стандартизация цифровых форматов шрифта; 2.7. Тенденции и возможности цифровых технологий. Автоматизация процессов.	УК-5, ОПК-2

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	Семинар	СРС	Всего часов
Раздел 1. Исторический генезис шрифтов и их классификация.	14	5	17	36
Раздел 2. Шрифты модернизма и постмодерна.	14	5	17	36
Всего	28	10	34	72

5.3. Лекционные занятия

№	Разделы дисциплины	Тематика лекционных занятий	Компетенции
1.	Исторический генезис шрифтов и их классификация	1. Классификация шрифтов. Принципиальные аспекты классификации шрифтов; Классификация шрифтов в начале XIX века; Стандарты, использующие историко-морфологический принцип; Практический принцип формообразования.	УК-5, ОПК-2
		2. Шрифты Античности и средневековья \ Black Letter. 1) Античность; Средневековье: Готические книжные шрифты / Black Letter; Кириллица и	

		<p>глаголица; Репертуар книжных почерков.</p>	
		<p>3. Антикva старого стиля / Old Style. Эпоха Возрождения: Гуманистический минускул; Начало книгопечатания; Трактаты о построении шрифтов эпохи Возрождения; Венецианская антиква / Venetian; Итальянско-французская антиква; Французике пуансонисты и типографы XVI-XVII вв.; Начало научной методики проектирования шрифта.</p>	
		<p>4. Антикva переходного стиля / Tradisional. Голландская антиква старого стиля / Dutch; Пуансонисты издательского дома эльзевиров; Английская антиква старого стиля / England; Английские переходная антиква / English Tradisional; Русский гражданский шрифт; Истоки и предпосылки реформы Петра Великого; Шрифты словолитни типографии Академии Наук.</p>	
		<p>5. Новая (классицистическая) антиква / Modern. Французская антиква нового стиля (Ф. Дидо); Итальянская антиква нового стиля (Д. Бодони); Англо-шотландская антиква нового стиля; Немецкая антиква нового стиля (Ю. Вальбайм); Шрифты государственных и частных типографий XVIII века в России.</p>	
		<p>6. Шрифты XIX века / Fat Fase, Slab Serif, Grotesk. Wood Type стилистические принципы; Классификация деревянных афишных шрифтов (Р.Торн); Декоративные шрифты (Chromatic Type); Развитие классицистической (новой) антиквы в нач. XIX века (Fat Fase); Брусковые шрифты (Antique, Egyptian, Italian...); Первый печатный брусковый шрифт (Slab Serif); Рождение гротеска (Sans Serif, Grotesk, Gothic); Кларендон; Линотайп; Развитие типографских шрифтов в России XIX в. (Бертгольд, Леман).</p>	
		<p>7. Вторая великая эпоха шрифотворчества: Золотой век американской каллиграфии; Стиль гравюры по металлу.; Р.Спенсер (Spenserian Script); Развитие американских каллиграфических почерков; Возрождение каллиграфии в Европе: Базовое письмо Э.Джонстона; Методика каллиграфии и современные методы программирования; Гуманистический гротеск: Навигационный шрифт (Underground); Гротеск Э.Гилла; Шрифт New Times Roman.</p>	

2.	Шрифты модернизма и постмодерна.	<p>1. Шрифты стиля модерн. Геометрический гротеск. Стиль «модерн» и каллиграфия. Шрифт; De Style / Конструктивизм / Bauhaus. DADA и Курт Швиттерс; Э.Лисицкий, Наша книга, 1927 г.; Группа «Слить»; Баухауз; Идея «единого шрифта»; Универсальный алфавит; Геометрический гротеск.</p> <p>2. Шрифтовое дело в СССР 1920-1940 гг. Реформа орфографии; Латинизация; Пан-кириллический алфавит. Ленполиграфмаш; Отдел Наборных Шрифтов (ОШН), первые проекты. Великие американские дизайнеры шрифта 1930-1950 гг.: М.Бентон; Б.Роджерс; Ф.Гоуди; Проектная методика У. Двиггинса — трафарет. М-формула; Ч.Гриффит, Bell Gothic и Bell Centennial (М.Картер).</p> <p>3. Интернациональный стиль. Нео-гротески. Интернациональный стиль: М.Билл; Й.Мюллер-Брокман, В.Кроувел; Г. Босхард; З. Тисси. Швейцарская школа в Базеле: Э.Рудер Типографика; Нео-гротески: Neue Haas Grotesk; Helvetica; Neue Helvetica; Folio; Microgramma; Avant Garde Gothic.</p> <p>4. Американская школа граф. экспрессионизма. Фигуративная типографика: (Герб Любарин). Каллиграфия и шрифт: Т. Спигна (Tony Di Spigna); Гельмут Царф и др.</p> <p>5. Фотонабор. Типографика новой волны. Швейцарский панк: В.Войнгарт; Д.Фридман; Э.Грейман; В.Кунц; Октаво / 8VO. Калифорнийский андеграунд. Журнал Émigre: З. Личко и Р.Вандерланс.</p> <p>6. Цифровая революция шрифт: П.Каров и первые программы проектирования шрифта (Iragus); Первые цифровые словолитни: Vikstrem и М.Картер; Adobe и PostScript, Р.Слимбах, Стандартизация цифровых форматов шрифта. Unicode и его значение; Системные шрифты и шрифтовые форматы (PostScript, TrueType, OpenType); Тенденции и возможности цифровых технологий; Внедрение цифровых технологий в России. Фирма ParaGraf / ParaType; Первые цифровые словолитни и дизайнеры.</p> <p>7. Тенденции и возможности цифровых технологий. Автоматизация процессов. Технология Multiple Master. От универсального шрифта к полигарнитурам и</p>	УК-5, ОПК-2
----	---	--	----------------

		далее к супергарнитурам; Вариативные шрифты и их перспективы. Цветные шрифты – традиция Chromatic Fonts и эксперименты.	
--	--	---	--

5.4. Практические занятия (семинары)

Разделы дисциплины	Тематика самостоятельной работы	Трудо-емк. (час.)	Контроль выполнения
Раздел 1. Исторический генезис шрифтов и их классификация	Практический семинар: Раздел 1 (Исторический генезис шрифтов и их классификация)	5	Текущий контроль; Промежуточный контроль.
Раздел 2. Шрифты модернизма и постмодерна	Практический семинар: Раздел 2 (Шрифты модернизма и постмодерна)	5	Текущий контроль; Промежуточный контроль.

5.5. Самостоятельная работа

Разделы дисциплины	Тематика самостоятельной работы	Трудо-емк. (час.)	Контроль выполнения
Раздел 1. Исторический генезис шрифтов и их классификация	Реферативная работа по актуальной теме лекционного курса: Раздел 1 (Исторический генезис шрифтов и их классификация)	34	Промежуточный контроль; Итоговый контроль
Раздел 2. Шрифты модернизма и постмодерна	Реферативная работа по актуальной теме лекционного курса: Раздел 2 (Шрифты модернизма и постмодерна)		Промежуточный контроль; Итоговый контроль

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. Арбатский И.В. Шрифт и массмедиа: учебное пособие для студентов вуза / И.В. Арбатский. — Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015

2. Брингхерст Р. Основы стиля в типографике. 2-е изд. — М.: Издатель Д. Аронов, 2013
3. Ефимов В. Великие шрифты. Шесть из тридцати. Книга первая. Истоки. М.: ПараТайп, 2006.
4. Ефимов В. Великие шрифты. Шесть из тридцати. Книга вторая. Антиква. М.: ПараТайп, 2007.
5. Кудрявцев А. Шрифт: История. Теория. Практика.—М.: Унив. Н. Нестеровой, 2003

5.2. Дополнительная литература

1. Аронов В.Р. Эльзевиры: Книжное дело в Нидерландах XVI-XVIII вв. — М.: Книга, 1975
2. Владимиров Л. И. Всеобщая история книги. — М.: Книга, 1988
3. Домбровский А., Кричевский В. Два шрифта одной революции. / Домбровский А. Чехонинский шрифт., Кричевский В. Палочный шрифт. — М.: Библиотека журнала Шрифт, 2014
4. Рихард фон Зиновски, Тиман Г. Книгопечатание как искусство. — М.: Книга, 1987
5. Лазурский В. В. Альд и альдины. — М.: Книга, 1977
6. Малов В.И. Происхождение современного письма. — М.: Наука, 1975
7. Проненко Л.И. Каллиграфия для всех. — М.: Книга, 1990
8. Чихольд, Я. Новая типографика : руководство для современного дизайнера / Я. Чихольд ; пер. с нем. Л. Якубсона. - в пер., супероблож. — М. : Изд-во студии А. Лебедева, 2011
9. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт. 2-е изд. — М.: Книга, 1985
10. Шмелева А. Классификация шрифтов: практика и проблемы. // Publish —№1 — 2003 — с. 78-82.

5.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A->

B7AF75F6ED3D

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

Подиумы для постановок, мольберты, столы, стулья, стеллажи

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:
 - читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
 - фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

6. ТРЕБУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного

программного обеспечения:

Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.

Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPASUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».