

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

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины
ШРИФТ
для обучающихся по программам направления подготовки /
специальности – **54.03.01 ДИЗАЙН**

Разработчик: профессор Арбатский И.В.

1. ВВЕДЕНИЕ

Данное учебно-методическое пособие к лекционным и практическим занятиям по дисциплине «Шрифт», предназначенное для студентов бакалавров направления подготовки 54.03.01 «Дизайн», должно помочь студенту в изучении лекционного материала и подготовке к промежуточной аттестации.

В нем изложены темы лекционных и задания к практическим занятиям с указанием целей, списка необходимых навыков. К каждой лекции указаны главы и параграфы источников литературы, которые необходимо изучить для успешного усвоения дисциплины.

Перечень лекционных занятий дисциплины представлены по разделам и темам в таблице 1.

Перечень практических занятий дисциплины представлены по разделам и темам в таблице 2.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 1

№	Название темы занятия
Раздел 1. Лапидарный гротеск, 3 семестр	
1.	1.1. Основы морфологической оценки шрифтов
2.	1.2. Определяющие факторы формы шрифта
3.	1.3. Стандартный комплект знаков шрифта
4.	1.4. Экспертный комплект знаков шрифта
5.	1.5. Рисунок шрифта
6.	1.6. Контрастность шрифта
7.	1.7. Пропорции шрифта
8.	1.8. Насыщенность шрифта
9.	1.9. Паспортные данные шрифта
Раздел 2. Базовое письмо, 4 семестр	
10.	2.1. Дизайнерские методы познания
11.	2.2. Письмо и шрифт
12.	2.3. Конструкция письма

13.	2.4. Письмо и штрих
14.	2.5. Теория письма
15.	2.6. Стили письма средневековья
16.	2.7. Стили письма эпохи маньеризма
17.	2.8. Стили письма романтизма
18.	2.9. Изменение контраста
Раздел 3. Производный дизайн шрифта, 5 семестр	
19.	3.1. Классификация шрифтов
20.	3.2. Антиква старого типа (Old Style)
21.	3.3. Антиква переходного стиля (Transitional)
22.	3.4. Антиква нового стиля (Modern)
23.	3.5. Брусковые шрифты (Slab Serif)
24.	3.6. Гротески (Sans Serif)
25.	3.7. Акцидентные и декоративные шрифты (Decorative & Display)
26.	3.8. Готические шрифты (Black Letter)
27.	3.9. Рукописные шрифты (Script)
Раздел 4. Модульный шрифт, 6 семестр	
28.	4.1. Экранные шрифты
29.	4.2. Векторные шрифты
30.	4.3. Стандартизация цифровых шрифтов
31.	4.4. Дизайн шрифта
32.	4.5. Универсальный шрифт
33.	4.6. Супергарнитуры
34.	4.7. Цветные шрифты (Chromatic Type)
35.	4.8. Вариативные шрифты (Variable Fonts)
36.	4.9. Идеология современных шрифтовых редакторов
Раздел 5. Расширение шрифта, 7 семестр	
38.	5.1. Расширение шрифта и экспертный комплект

39.	5.2. Проектирование экспертного комплекта знаков
40.	5.3. Автоматизированные процессы (FontLab)
41.	5.4. Кернинг и хинтовка шрифта
42.	5.5. Тестирование шрифта
43.	5.6. Представление шрифтового проекта (Specimen);
44.	5.7. Шрифт в среде

Перечень практических занятий дисциплины

Таблица 2

№	Название темы занятия
Раздел I. Прописные знаки шрифта 3 семестр	
1.	Тема 1.1. Прямой анализ
2.	Тема 1.2. Обратный анализ
3.	Тема 1.3. Ширококонечное перо (Pilot)
4.	Тема 1.4. Лапидарный гротеск (баз. штрихи 1-й гр.)
5.	Тема 1.5. Лапидарный гротеск (баз. штрихи 2-й гр.)
6.	Тема 1.6. Лапидарный гротеск (баз. штрихи 3-й гр.)
7.	Тема 1.7. Лапидарный гротеск (трафарет / алфавит)
8.	Тема 1.8. Лапидарный гротеск (трафарет / текст)
9.	Тема 1.9. Представление процесса (фотосессия) и подача
Раздел II. Строчные знаки шрифта 4 семестр	
10.	Тема 2.1. Базовое письмо
11.	Тема 2.2. Базовое письмо (строчные 1-й гр.)
12.	Тема 2.3. Базовое письмо (строчные 2-й гр.)
13.	Тема 2.4. Базовое письмо (строчные 3-й группы)
14.	Тема 2.5. Базовое письмо (прописные 1-й группы)
15.	Тема 2.6. Базовое письмо (прописные 2-й группы)

16.	Тема 2.7. Базовое письмо (прописные 3-й группы)
17.	Тема 2.8. Базовое письмо (образ текста – фраза)
18.	Тема 2.9. Представление процесса (фотосессия) и подача
Раздел III. Производный дизайн шрифта 5 семестр	
19.	Тема 3.1. Исторический прототип
20.	Тема 3.2. Техническое задание
21.	Тема 3.3. Базовые компоненты шрифта и метрики (паспортные данные) шрифта
22.	Тема 3.4. Прописные 1-й группы
23.	Тема 3.5. Прописные 2-й группы
24.	Тема 3.6. Прописные 3-й группы
25.	Тема 3.7. Цифры и неалфавитные знаки
26.	Тема 3.8. Подготовка к представлению проекта шрифта
27.	Тема 3.9. подача проекта
Раздел VI. Оригинальный дизайн шрифта (6 семестр)	
28.	Тема 4.1. Техническое задание
29.	Тема 4.2. Базовые компоненты шрифта и метрики (паспортные данные) шрифта
30.	Тема 4.3. Базовые штрихи, знаки определяющие параметры шрифта и строчные знаки 1-й, 2-й группы
31.	Тема 4.4. Строчные знаки 3-й группы
32.	Тема 4.5. Строчные знаки 4-й группы
33.	Тема 4.6. Прописные знаки 1-й группы
34.	Тема 4.7. Прописные знаки 2-й группы
35.	Тема 4.8. Прописные знаки 3-й группы
36.	Тема 4.9. Цифры и неалфавитные знаки

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ НАД ЛЕКЦИОННЫМ КУРСОМ

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Во время лекции рекомендуется задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Кроме того, перед каждым лекционным занятием студенту необходимо прочитать указанные главы источников литературы, выписать неясные вопросы и задать их на лекции преподавателю, с просьбой объяснить более подробно неясные моменты. После каждой лекции перечитать новый материал с заучиванием новых определений, формул и выражений, доработать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Таблица 3

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (дидактические единицы) описание и объяснение процесса обучения и условия его реализации
Раздел I. Лапидарный гротеск	ПРОПИСНЫЕ ЗНАКИ ШРИФТА (3 сем.)
	Лекция 1 Тема 1.1. ОСНОВЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ШРИФТОВ. Рукописный процесс письма (дуктальный); Графологическая основа дуктального процесса письма – дукт, граф; Рисованный процесс письма (глиптальный); Графологическая основа глиптального процесса письма – глипт, морф. Студент должен знать: Морфологию формы шрифта и критерии ее оценки. <i>Литература:</i> [1, Арбатский, 2015]
	Лекция 2

Тема 1.2. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ ФОРМЫ ШРИФТА. Факторы, определяющие морфологию формы шрифта; Инструментально-технологический фактор; Функционально-эстетический фактор; Личностно-творческий фактор; Типология почерков письма: обычное (эпистолярное) письмо, каллиграфическое письмо.

Студент должен знать: Факторы, определяющие морфологию формы шрифта; Типология почерков письма.

Литература:

[1, Арбатский, 2015]

Лекция 3

Тема 1.3. СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗНАКОВ ШРИФТА. Комплект знаков; Регистры шрифта; Прописные; Строчные; Курсив; Цифры; Неалфавитные знаки.

Студент должен знать: Состав стандартного комплекта шрифта; Регистры шрифта.

Литература:

[1, Арбатский, 2015]

Лекция 4

Тема 1.4. ЭКСПЕРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗНАКОВ ШРИФТА. Экспертный комплект шрифта; Капитель; Капительные и минускульные цифры; Индексы; Наклонный шрифт; Математические и химические символы; Неалфавитные шрифты.

Студент должен знать: Предназначение экспертного комплекта шрифта.

Литература:

[1, Арбатский, 2015]

Лекция 5

Тема 1.5. РИСУНОК ШРИФТА. Рисунок шрифта; Динамика рисунка шрифта; Статика рисунка шрифта; Геометрия рисунка шрифта; Начертание шрифта; Гарнитура шрифта.

Студент должен знать: Характеристики

рисунка шрифта; Понятие «начертание шрифта»;
Гарнитурные признаки; Гарнитурные особенности.

Литература:

[1, Арбатский, 2015]

Лекция 6

Тема 1.6. КОНТРАСТНОСТЬ ШРИФТА. Определение контрастности в шрифте; Апертура шрифта; Угол наклона осей овалов; Постановка очка шрифта; Очко шрифта; Наклон знаков; Соотношение прописных и строчных; Степень расширенности; Форма концевых элементов; Форма засечек.

Студент должен знать: Характеристики рисунка шрифта; Понятие «начертание шрифта»; Гарнитурные признаки; Гарнитурные особенности.

Литература:

[1, Арбатский, 2015]

Лекция 7

Тема 1.7. ПРОПОРЦИИ ШРИФТА.

Пропорционирование; Египетская пропорция; Золотое сечение; Динамический квадрат; Гармонизация отношений в шрифте; Оптические компенсации в шрифте и значение предельно малого; Ньюансировка, значение «чуть-чуть»; Пропорции шрифта; Индексация пропорций шрифта.

Студент должен знать: Характеристики рисунка шрифта; Понятие «начертание шрифта»; Гарнитурные признаки; Гарнитурные особенности.

Литература:

[1, Арбатский, 2015]

Лекция 8

Тема 1.8. НАСЫЩЕННОСТЬ ШРИФТА. Значение формы и контрформы в шрифте; Функциональное значение насыщенности в шрифте; Ордерная система античности и насыщенность шрифта; Пределы восприятия градаций насыщенности; Индексация насыщенности шрифта.

Студент должен знать: Характеристики

	<p>рисунка шрифта; Понятие «начертание шрифта»; Гарнитурные признаки; Гарнитурные особенности. <i>Литература:</i> [1, Арбатский, 2015]</p> <p>Лекция 9. Тема 1.9. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ШРИФТА. Вертикальные метрики шрифта; Базовая линия шрифта; Рост прописного, строчного и пр. знаков; Межбуквенное и межсловное расстояние (апроша). Горизонтальные метрики шрифта; Округлые элементы букв; Параметры, характеризующие штрих. <i>Студент должен знать:</i> Метрические (паспортные) данные шрифта; Горизонтальные метрики; Вертикальные метрики; Наименования, характеризующие начало и конец штриха. <i>Литература:</i> [1, Арбатский, 2015]</p>
<p>Радел II. Базовое письмо</p>	<p>СТРОЧНЫЕ ЗНАКИ ШРИФТА (4 сем.)</p> <p>Лекция 1 Тема 2.1. ДИЗАЙНЕРСКИЕ МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ. Процесс дизайнерской деятельности; Конструирование языка модели; Культурный прототип. Метафорическое понимание; Концепция проекта; Системно- дифференцирующий подход; Системно-интегрирующий подход; Программно-целевой метод. <i>Студент должен знать:</i> Дизайнерские методы познания и язык моделей. <i>Литература:</i> [1, Арбатский, 2015]</p> <p>Лекция 2 Тема 2.2. ШРИФТ И ПИСЬМО. Письмо как процесс; Абстрагирование процесса письма; Компоненты: Точка (геометрическая точка); Линия (геометрическая линия); Типология линий: прямая – горизонталь, вертикаль, диагональ, ломаная линия; Углы ломанной линии;</p>

Простая кривая; Волнообразная кривая; Простейшие (первоначальные) фигуры; Геометрическая фигура.

Студент должен знать: Первичные компоненты абстрагированного процесса письма.

Литература:

[1, Арбатский, 2015]

[5, Кандинский, 2004]

Лекция 3

Тема 2.3. КОНСТРУКЦИЯ ПИСЬМА. Метод письма с отрывом от бумаги; Непрерывное письмо; Контраст штриха – письмо с параллельным переносом и письмо с расширением; Рукописный и рисованный (леттеринг) шрифт.

Студент должен знать: Конструктивные признаки письма и базовые приемы изменения контраста в письме.

Литература:

[1, Арбатский, 2015]

[10, Ноордрей, 2013]

Лекция 4

Тема 2.4. ПИСЬМО И ШТРИХ. Штрих как простейшее проявление черной формы (компонент); Оттиск от орудия письма; Фронт письма; Фронтальная линия письма; Контрпункт штриха; Инструментальная константа.

Студент должен знать: Определения терминологического аппарата теории письма применительно к штриху.

Литература:

[1, Арбатский, 2015]

[10, Ноордрей, 2013]

Лекция 5

Тема 2.5. ТЕОРИЯ ПИСЬМА. Угол наклона фронтальной линии; Углы вращения контрпункта; Контраст; Типы контраста: параллельный перенос, вращение, расширение; Историческая культура и типы контраста.

Студент должен знать: Базовые принципы теории письма.

Литература:

[1, Арбатский, 2015]

[10, Ноордрей, 2013]

Лекция 6

Тема 2.6. СТИЛИ ПИСЬМА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.

Письмо ширококонечным пером с отрывом, параллельный перенос в средние века; Рождение слова; Непрерывное письмо и параллельный перенос; Направление фронта и фронтальная линия.

Студент должен знать: Взаимосвязь теории процесса письма с эволюцией стилистических признаками исторических культурных эпох.

Литература:

[1, Арбатский, 2015]

[10, Ноордрей, 2013]

Лекция 7

Тема 2.7. СТИЛИ ПИСЬМА ЭПОХИ МАНЬЕРИЗМА.

Письмо остроконечным пером с отрывом и контраст расширения эпохи маньеризма; Направление фронта и фронтальная линия.

Студент должен знать: Взаимосвязь теории процесса письма с эволюцией стилистических признаками исторических культурных эпох.

Литература:

[1, Арбатский, 2015]

[10, Ноордрей, 2013]

Лекция 8.

Тема 2.8. СТИЛИ ПИСЬМА РОМАНТИЗМА. Письмо остроконечным пером без отрыва с контрастом расширения эпохи барокко, классицизма и романтизма; Направление фронта и фронтальная линия.

Студент должен знать: Взаимосвязь теории процесса письма с эволюцией стилистических признаками исторических культурных эпох.

Литература:

	<p>[1, Арбатский, 2015] [10, Ноордрей, 2013]</p> <p>Лекция 9 Тема 2.9. ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАСТА. Модель процесса усиления контраста; Рабочая модель степени увеличения и уменьшения контраста; Интерполяция промежуточных значений; Полная модель изменения контраста.</p> <p>Студент должен знать: Полную модель процесса изменения контраста шрифта.</p> <p><i>Литература:</i> [1, Арбатский, 2015] [10, Ноордрей, 2013]</p>
<p>Раздел III. Производный дизайн шрифта</p>	<p>ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ШРИФТА (сем. 4)</p> <p>Лекция 1 Тема 4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ШРИФТОВ. Базовые аспекты подходов к классификации шрифтов; Классификация М. Вакса; Государственные стандарты (ГОСТ 3489.1, DIN 16518, BS 2961). Классификация фирмы Para Type; Расширенная классификация В. Ефимова; Классификация «Живой типографики»; Инструментальная основа принципов формообразования в классификации шрифтов в проектной методике.</p> <p>Студент должен знать: Принципы классификации шрифтов.</p> <p><i>Литература:</i> [1, Арбатский, 2015]</p> <p>Лекция 2 Тема 4.2. АНТИКВА СТАРОГО ТИПА (OLD STYLE). Венецианская антиква (Venetian); Итальянско-французская антиква (Garald); Голландская антиква (Dutch); Английская антиква (England).</p> <p>Студент должен знать: Стилистические признаки антиквы старого стиля.</p> <p><i>Литература:</i> [1, Арбатский, 2015]</p>

[4, Ефимов, 2013]
[3, Ефимов, 2006]
[7, Книгопечатание как искусство, 1987]
[9, Лазурский, 1977]

Лекция 3

Тема 4.3. АНТИКВА ПЕРЕХОДНОГО СТИЛЯ (TRANSITIONAL). Английская антиква переходного типа; Французская антиква переходного типа; Русская антиква переходного типа; Антиква барокко (Baroque).

Студент должен знать: Стилистические признаки антиквы переходного типа.

Литература:

[1, Арбатский, 2015]
[3, Ефимов, 2006]
[12, Шицгал, 1958]

Лекция 4

Тема 4.4. АНТИКВА НОВОГО СТИЛЯ (MODERN). Французская антиква нового стиля; Итальянская антиква нового стиля; Немецкая антиква нового стиля; Англо-шотландская антиква нового стиля.

Студент должен знать: Стилистические признаки антиквы нового стиля.

Литература:

[1, Арбатский, 2015]
[6, Кирсанов, 1998]
[3, Ефимов, 2006]

Лекция 5

Тема 4.5. БРУСКОВЫЕ ШРИФТЫ (SLAB SERIF). Египетские шрифты (Egyptian); Геометрические (Geometric); Гуманистические (Humanist); Кларендон (Clarendon & Legibility); Итальянские (Italian).

Студент должен знать: Стилистические признаки брусковой антиквы.

Литература:

[1, Арбатский, 2015]
[3, Ефимов, 2006]

Лекция 6

Тема 4.6. ГРОТЕСКИ (SANS SERIF). Старые гротески (Grotesque). Немецкий старый гротеск (Grotesque); Англо-французские старые гротески (Sans Serif); Американские старые гротески (Gothic). Геометрические гротески (Geometric Sans). Гуманистические гротески (Humanist Sans); Новые гротески (Neo-Grotesque). Немецко-швейцарские новые гротески; Итальянские новые гротески; Американские новые гротески; Прочие (Other).

Студент должен знать: Стилистические признаки старых и новых гротесков.

Литература:

[1, Арбатский, 2015]

[3, Ефимов, 2006]

[4, Ефимов, 2007]

Лекция 7

Тема 4.7. АКЦИДЕНТНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ШРИФТЫ (DECORATIVE & DISPLAY). Стиля модерн (Art Modern); Стиля ар деко (Art-Deco); Стиля оп-арт (Op-Art); Латинские (Latin); Гротеск-антиква (Gliptic); Трафаретные (Stensil); Машинописные и моноширинные (Typewriter & Monowide); Компьютерные шрифты (Computer & Display); Фактурные (Texture); Экспериментальные (Experimental); Прочие (Other).

Студент должен знать: Стилистические признаки акцидентных и декоративных шрифтов.

Литература:

[1, Арбатский, 2015]

Лекция 8

Тема 4.8. ГОТИЧЕСКИЕ ШРИФТЫ (Black Letter). Текстура (Texture); Швабахер (Schwabacher); Ротунда (Rotunde); Фактура (Fraktur); Прочие (Other). Старославянские шрифты. Устав (Ustav); Полуустав (Half-Ustav); Скоропись (Skoropis); Вязь (Vyaz); Прочие (Other).

Студент должен знать: Стилистические

	<p>признаки готических и старорусских шрифтов.</p> <p><i>Литература:</i> [1, Арбатский, 2015]</p> <p>Лекция 9 Тема 4.9. РУКОПИСНЫЕ ШРИФТЫ (SCRIPT). Ширококонечное перо (Formal Pen); Круглоконечное перо (Redis Pen); Остроконечное перо (Copperplate); Кисть (Brush); Имитация почерка (Hand); Прочие (Other).</p> <p>Студент должен знать: Стилистические признаки рукописных шрифтов.</p> <p><i>Литература:</i> [1, Арбатский, 2015]</p>
<p>Раздел VI. Оригинальный дизайн шрифта</p>	<p>МОДУЛЬНЫЙ ШРИФТ (сем.4)</p> <p>Лекция 1 Тема 4.1. ЭКРАННЫЕ ШРИФТЫ. Кодировка шрифта; Растровые шрифты; Битовый шрифт; Масштабируемые экранные шрифты; Хинтинг шрифтов; Выравнивание по сетке; Антиалиасинг; Горизонтальный хинтинг. Проблема оптического масштабирования шрифтов; Индексация оптического размера шрифта.</p> <p>Студент должен знать: Кодировку шрифта; Индексацию оптического размера шрифта.</p> <p><i>Литература:</i> [1, Арбатский, 2015]</p> <p>Лекция 2 Тема 4.2. ВЕКТОРНЫЕ ШРИФТЫ. Векторные шрифты (vector fonts); Контурные (outline) шрифты; Форматы цифровых шрифтов TrueType; Формат цифровых шрифтов PostScript; Формат цифровых шрифтов OpenType; Расширенные типографские возможности формата OpenType – OT features; Расчленение числового кода (character) и его графемы (glyph); Глиф графический образ знака; Поддержка формата OpenType в операционных системах.</p> <p>Студент должен знать: Расширенные типографские возможности формата OpenType – OT features; Поддержку формата OpenType в операционных системах.</p> <p><i>Литература:</i></p>

[1, Арбатский, 2015]

Лекция 3

Тема 4.3. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ШРИФТОВ. Стандарты кодирования; Стандарт ASCII; Стандарт ISO 885; Кодировка письменности; Кодировка шрифта; Кодовая страница; Латиница (кодовые страницы, поддерживающие языки на латинице); Кириллица (кодовые таблицы, поддерживающие языки на кириллице); Общедоступные шрифты.

Студент должен знать: Стандарты кодирования; Общедоступные шрифты.

Литература:

[1, Арбатский, 2015]

Лекция 4

Тема 4.4. ДИЗАЙН ШРИФТА. Оригинальный дизайн шрифта; Исторический дизайн шрифтов; Цели и задачи исторической реконструкции шрифта; Производный дизайн шрифта (Derivative typeface); Современный дизайн производных шрифтов – проектные стратегии.

Студент должен знать: Цели и задачи исторической реконструкции шрифта

Литература:

[1, Арбатский, 2015]

Лекция 5

Тема 4.5. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШРИФТ.

Полигарнитур; Расширение по рисунку, насыщенности и ширине; Расширение по пропорциям; Расширение по насыщенности; Пределы расширения полигарнитур; Индексация полигарнитур; Проектные методы; Шрифты Multiple Masters; Условия интерполяции.

Студент должен знать: Пределы расширения полигарнитур; Индексация полигарнитур;

Литература:

[1, Арбатский, 2015]

Лекция 6

Тема 4.6. СУПЕРГАРНИТУРЫ. Цифровая типографика; Расширения по стилистическим признакам засечек (антиква, гротеск, брусковый шрифт и пр.); Удобочитаемость и оптическое масштабирование (лигатуры); Формирование гарнитур с использованием каллиграфических способностей.

Студент должен знать: Возможности цифровой типографики;

Литература:

[1, Арбатский, 2015]

Лекция 7.

Тема 4.7. ЦВЕТНЫЕ ШРИФТЫ (CHROMATIC TYPE).

Экранные шрифты и цвет; Афишные рекламные шрифты 19 века; Выразительные средства и декоративные приемы афишных шрифтов 19 века; Имитация объема; Транспарентные шрифты; Экспериментальные современные цветные шрифты; Перспективы формата OpenType-SVG (Scalable Vector Graphics).

Студент должен знать: Выразительные средства и декоративные приемы афишных шрифтов

Литература:

[1, Арбатский, 2015]

Лекция 8.

Тема 4.8. ВАРИАТИВНЫЕ ШРИФТЫ (VARIABLE

FONTS). Концепция вариативных шрифтов; Реализация сложных вариантов дизайна в рамках вариативного шрифта; Перспективы шрифтового формата CFF2 (Compact Font Format, Version 2).

Студент должен знать: Концепции вариативных шрифтов.

Литература:

[1, Арбатский, 2015]

Лекция 9.

Тема 4.9. ИДЕОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ

ШРИФТОВЫХ РЕДАКТОРОВ. Революционная новация или привычные формы; Алгоритм, в который включён человек; Шрифт как сервис; Инструмент для рисования букв; Люди хотят сложные инструменты.

Студент должен знать: Идеологию современных шрифтовых редакторов.

Литература:

[1, Арбатский, 2015]

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К КУРСОВОЙ РАБОТЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ**

Практические занятия проходят после представления темы раздела модуля на лекции.

На практических занятиях происходит формирование практических навыков проектирования шрифтов, описание уровней проектной реализации и пр. по темам лекционного теоретического курса. Практический опыт направлен на выявление методологической основы исследовательской и проектной работы. Контроль возникающих проблемных вопросов в ходе проектного процесса проводится при консультации и учебной дискуссии.

Содержание тем практических занятий к курсовой работе:

Курсовая работа первого и второго модулей дисциплины состоит из трех форм представления: подбор, структурирование и ручной переплет практических заданий в виде книги А4 формата; оформления подачи процесса изучения регистров шрифта, его распечатка на планшете; представление первых двух форм в личном портфолио на сайте института.

Тематические практические занятия по разделам дисциплины

Таблица 4

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (дидактические единицы) описание и объяснение процесса обучения и условия его реализации;
МОДУЛЬ I. Лапидарный гротеск	<p>ПРОПИСНЫЕ ЗНАКИ ШРИФТА (3 сем.)</p> <p>Тема 1.1. <i>Тема практического занятия: Прямой анализ.</i> Конфигуратор и модель прописных; Прямой анализ. Знакомство с модулем (моделью) прописного регистра шрифта (латинский алфавит); Пропорции прописных знаков; Графема знака; Графы (штрихи); Дукты (порядок исполнения графов). <i>Самостоятельная работа:</i> Прорисовка прописных знаков на миллиметровке с соблюдением всех тонкостей конструкций букв (карандаш, миллиметровка А3 формат).</p> <p>Тема 1.2. <i>Тема практического занятия: Обратный анализ.</i> Конфигуратор и модель прописных; Дорисовка букв русского алфавита на базе модуля латинского алфавита. <i>Самостоятельная работа:</i> Прорисовка прописных знаков на миллиметровке с соблюдением всех тонкостей конструкций букв (сдвоенный карандаш, миллиметровка А3 формат)</p>

Тема 1.3.

Тема практического занятия: Ширококонечное перо (Pilot). Контрастность рукописного шрифта (ширококонечное перо); Насыщенность шрифта и ордер (дорический – 1:6, ионический – 1:8; тосканский – 1:10); Письмо букв латинского алфавита с заданной насыщенностью.

Самостоятельная работа: Письмо прописных знаков на миллиметровке с соблюдением нюансировки в конструкции букв (ширококонечный инструмент – Pilot, миллиметровка А3 формат).

Тема 1.4.

Тема практического занятия: Лапидарный гротеск (базовые штрихи 1-й группы). Выполнение кистью штрихов первой группы и букв, имеющих базовые графы – горизонтальные и вертикальные, с заданными параметрами контрастности и насыщенности.

Самостоятельная работа: Выполнение кистью первой группы базовых шрифтов – горизонтальные и вертикальные (ширококонечная кисть, бумага).

Тема 1.5.

Тема практического занятия: Лапидарный гротеск (базовые штрихи 2-й группы). Выполнение кистью штрихов второй группы и букв латинского алфавита имеющих графы 1-й и 2-й группы (правый, левый полуовалы), с заданными параметрами контрастности и насыщенности.

Самостоятельная работа: Выполнение кистью штрихов второй группы и букв латинского алфавита имеющих графы 1-й и 2-й группы (ширококонечная кисть, бумага).

Тема 1.6.

Тема практического занятия: Лапидарный гротеск (базовые штрихи 3-й группы). Выполнение кистью штрихов третьей группы и букв латинского алфавита имеющих графы 1-й, 2-й и 3-й группы (диагональные: восходящие, нисходящие), с заданными параметрами

	<p>контрастности и насыщенности.</p> <p>Самостоятельная работа: Выполнение кистью букв, имеющих штрихи (графы) 1-й и 2-й группы. (ширококонечная кисть, бумага).</p> <p>Тема 1.7. Тема практического занятия: Лапидарный гротеск (трафарет – алфавит). Отбор и составление шаблона трафарета достаточных базовых штрихов (элементов).</p> <p>Самостоятельная работа: Вырезание и опробование трафарета на латинском алфавите, с соблюдением внутри-буквенных и межбуквенных расстояний (нож, прозрачная пленка, тампон, гуашь).</p> <p>Тема 1.8. Тема практического занятия: Лапидарный гротеск (трафарет – текст). Композиция текста (пословица); Выполнение трафаретом латинской пословицы по утвержденной композиции.</p> <p>Самостоятельная работа: Выполнение трафаретом латинской пословицы по утвержденной композиции (трафарет, цветная бумага, тампон).</p> <p>Тема 1.9. Тема практического занятия: Представление процесса (фотосессия) и подача. Фотосессия процесса каллиграфических штудий и пробы трафарета (инструментарий, материалы, письмо, трафарет...); Структурирование, переплет заданий; Фотосессия.</p> <p>Самостоятельная работа: Структурирование практических заданий, компоновка, японский переплет; Композиция подачи, утверждение, подготовка файла печати подачи.</p>
<p>Раздел II. Базовое письмо</p>	<p>СТРОЧНЫЕ ЗНАКИ ШРИФТА (4 сем.)</p> <p>Тема 2.1. Тема практического занятия: Базовое письмо (The foundational hand) Эдварда Джонстона; Минускульное книжное письмо и базовое письмо; Инструменты письма (ширококонечное перо, чернила, бумага); Положение руки, положение пера (угол наклона) относительно</p>

линии шрифта; Темп письма; Начало штриха, окончание штриха.

Самостоятельная работа: Письмо на миллиметровке вертикальных штрихов, тестовое слово – «minimum». Сдвоенный карандаш, миллиметровка А3 формат).

Тема 2.2.

Тема практического занятия: **Базовое письмо (штрихи строчных букв 1-й группы).** Конфигуратор и модель строчных знаков; Знакомство с модулем (моделью) строчного регистра шрифта (латинский алфавит); Графема знака; Графы (штрихи); Вес письма (насыщенность); Дукты (порядок исполнения графов) базового письма штрихов 1-й группы – «i l r f j t», «n m u h».

Тема 2.3.

Тема практического занятия: **Базовое письмо (штрихи строчных букв 2-й группы).** Конфигуратор и модель строчных знаков; Правый и левый полуовалы; Дукты (порядок исполнения графов) базового письма штрихов 2-й группы «o s e d b p q s».

Самостоятельная работа: Письмо строчных латинских букв базового письма, 1-й группы на миллиметровке с прямыми штрихами (Pilot, миллиметровка А3 формат).

Тема 2.4.

Тема практического занятия: **Базовое письмо (штрихи строчных букв 3-й группы).** Конфигуратор и модель строчных знаков; Диагональные восходящие и нисходящие штрихи; Дукты (порядок исполнения графов) базового письма штрихов базового письма 3-й группы – «v w x z k».

Самостоятельная работа: Письмо строчных латинских букв базового письма, 2-й группы на миллиметровке с округлыми штрихами (Pilot, миллиметровка А3 формат).

Тема 2.5.

Тема практического занятия: Базовое письмо (штрихи прописных букв 1-й группы). Конфигуратор и модель прописных знаков; Дукты (порядок исполнения графов) базового письма штрихов 1-й группы – «I J T L», «E F H».

Самостоятельная работа: Письмо строчных латинских букв, 3-й группы на миллиметровке с округлыми штрихами (Pilot, миллиметровка А3 формат).

Тема 2.6.

Тема практического занятия: Базовое письмо (штрихи прописных букв 2-й группы). Конфигуратор и модель прописных знаков; Дукты (порядок исполнения графов) базового письма штрихов 2-й группы – «O C Q G D», «S R V P».

Самостоятельная работа: Письмо прописных латинских букв базового письма, 2-й группы на миллиметровке с округлыми штрихами (Pilot, миллиметровка А3 формат).

Тема 2.7.

Тема практического занятия: Базовое письмо (штрихи прописных букв 3-й группы). Конфигуратор и модель прописных знаков; Дукты (порядок исполнения графов) базового письма штрихов 3-й группы – «V W A Y K X Z N M».

Самостоятельная работа: Письмо прописных латинских букв базового письма, 3-й группы на миллиметровке с округлыми штрихами (Pilot, миллиметровка А3 формат).

Тема 2.8.

Тема практического занятия: Базовое письмо (образ текста – фраза). Композиция текста (фраза); Выполнение трафаретом латинской пословицы по утвержденной композиции.

Самостоятельная работа: Выполнение базовым письмом латинской фразы по утвержденной композиции (Pilot, ширококонечное перо, цветная бумага, гуашь).

Тема 2.9.

	<p><i>Тема практического занятия: Представление процесса (фотосессия) и подача.</i> Фотосессия процесса каллиграфических штудий базового письма (инструментарий, материалы, письмо, бумага...); Структурирование, переплет заданий; Фотосессия.</p> <p><i>Самостоятельная работа:</i> Композиция подачи, утверждение, подготовка файла печати подачи.</p>
<p>Раздел III. Производный дизайн шрифта</p>	<p>ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ШРИФТА (4 сем.)</p> <p>Тема 3.1. <i>Тема практического занятия: Исторический прототип.</i> Выбор исторического прототипа; Сбор исторического материала по выбранной теме. Определение шрифта согласно исторических классификаций шрифта, времени, авторства и пр.</p> <p><i>Самостоятельная работа:</i> Сбор исторических аналогов проектируемой гарнитуры; Работа с историческими архивами (электронными каталогами цифровых библиотек или др.); Подготовка к консультации.</p> <p>Тема 3.2. <i>Тема практического занятия: Техническое задание.</i> Анализ исходящего материала, составление проектной стратегии на основании методики прямого и обратного анализа; Восстановление паспортных данных шрифта; Калькуляция работ по составу шрифтового проектирования; Консультация по практическому заданию.</p> <p><i>Самостоятельная работа:</i> Определение состава проектных задач; Составление расчетного макета проектной работы; Планирование, календарный план хода выполнения работ; Подготовка к консультации.</p> <p>Тема 3.3. <i>Тема практического занятия: Паспортные данные.</i> Анализ прописного регистра шрифта, определение контрастности, пропорций, насыщенности, апертуры шрифта, стиля и пр.; Консультация по практическому заданию.</p> <p><i>Самостоятельная работа:</i> Анализ компонентной</p>

базы (инструкций) и нахождение стилистических признаков знаков гарнитуры; Подготовка к консультации.

Тема 3.4.

*Тема практического занятия: **Прописные \ Upper case.***

Проектирование знаков шрифта прописного регистра с инструкциями первой группы: горизонтали, вертикали (I, H...). Консультация по практическому заданию.

Самостоятельная работа: Подготовка файла с установкой метрик шрифта; Отрисовка рисунка прописных знаков 1-й группы в шрифтовом редакторе; Оптимизация экстремальных точек; Тестирование апрошей; Подготовка к консультации.

Тема 3.5.

*Тема практического занятия: **Прописные \ Upper case.***

Проектирование знаков шрифта прописного регистра с инструкциями второй группы дуги (овалы), полуовалы (O, B...). Консультация по практическому заданию.

Самостоятельная работа: Отрисовка прописных знаков 2-й группы в шрифтовом редакторе; Оптимизация экстремальных точек; Тестирование апрошей; Подготовка к консультации.

Тема 3.6.

*Тема практического занятия: **Прописные \ Upper case.***

Проектирование знаков шрифта прописного регистра с инструкциями третьей группы: диагонали (A, X...). Консультация по практическому заданию.

Самостоятельная работа: Отрисовка рисунка прописных знаков 3-й группы в шрифтовом редакторе; Оптимизация экстремальных точек; Тестирование апрошей; Подготовка к консультации.

Тема 3.7.

*Тема практического занятия: **Цифры \ Numbers,***

неалфавитные знаки \ Analphabetic. Проектирование знаков шрифта прописного регистра с инструкциями первой группы: цифры и неалфавитные знаки (1, 2, №...). Консультация по практическому заданию.

	<p>Самостоятельная работа: Отрисовка рисунка цифр и неалфавитных знаков в шрифтовом редакторе; Оптимизация экстремальных точек; Тестирование апрошей; Подготовка к консультации.</p> <p>Тема 3.8. Тема практического занятия: Подготовка к представлению проекта шрифта. Историческая справка и состав проекта. Консультация по практическому заданию.</p> <p>Самостоятельная работа: Составление текстовой информации для представления проекта исторического дизайна шрифта; Структурный эскиз текста для представления дизайна шрифта; Подготовка к консультации.</p> <p>Тема 3.9. Тема практического занятия: Подача проекта. Подготовка графического представления (подачи) проекта шрифта. Консультация по практическому заданию.</p> <p>Самостоятельная работа: Подготовка графического представления (подачи) проекта шрифта. Консультация по практическому заданию.</p>
<p>Раздел IV. Оригинальный дизайн шрифта</p>	<p>МОДУЛЬНЫЙ ШРИФТ (6 сем.)</p> <p>Тема 4.1. Тема практического занятия: Техническое задание. Выдача практического задания (поиск, выбор и утверждение исходящей моно-структуры), Выбор структурной матрицы; Ориентировка, дополнение, др. Консультация по практическому заданию.</p> <p>Самостоятельная работа: Определение состава проектных задач; Составление расчетного макета проектной работы; Планирование и календарный план хода выполнения работ.</p> <p>Тема 4.2. Тема практического занятия: Базовые компоненты шрифта и метрики шрифта. Типология по</p>

конструктивным признакам: точка, пятно, штрихи: вертикаль, горизонталь, диагональ, угол, дуга; Визуализация инструкций по исходящей структуре: точка, пятно. Штрихи: вертикаль, горизонталь, угол, дуга, диагональ, др.; Отношение прописных и строчных относительно вертикали, по структурной решетке; Фиксирование вертикальных метрик шрифта; Масштабирование структурной решетки исходя из высоты прописного знака (700 em). Консультация по практическому заданию.

Самостоятельная работа: Анализ компонентной базы (инструкций) и их сочетаемости в рамках заданного регистра шрифта и нахождение стилистических признаков знаков гарнитуры; Установка вертикальных метрик шрифта в шрифтовом редакторе, выбор кодовой страницы, заполнение Font Info и создание файла шрифта.

Тема 4.3.

Тема практического занятия: Базовые штрихи, знаки определяющие параметры шрифта и строчные \ Small character. Визуализация оттиска точки; Масштаб растискивания точки; Оптическое приращение; Геометрическое и оптическое; Цифровое значение «чуть-чуть»; Проектирование знаков первой группы: « . , : ; I I j f t r g t »; Проектирование строчных знаков второй группы: « n h u m п ц ш щ »; Межбуквенное расстояние: апроша и полуапроша; Тестирование. Консультация по практическому заданию.

Самостоятельная работа: Компоновка рисунка базовых знаков в Adobe Illustrator, определение параметров (масштаба) растискивания точки. Внесение поправок в рисунок знака; Перенос его в кодовую таблицу шрифтового редактора; Оптимизация экстремальных точек; Компоновка рисунка строчных знаков 2-й группы; Тестирование апрошей; Подготовка к консультации.

Тема 4.4.

Тема практического занятия: Строчные \ Small

character. Проектирование строчных знаков третьей группы: « o c d p b q ф »; Средняя линия шрифта строчных: « a e s / з э н ч ь ь ы ю я »; Консультация по практическому заданию.

Самостоятельная работа: Компоновка рисунка строчных знаков 3-й группы в Adobe Illustrator, внесение поправок в рисунок знака с учетом растискивания; Перенос его в кодovou таблицу шрифтового редактора; Оптимизация экстремальных точек; Тестирование апрошей; Подготовка к консультации.

Тема 4.5.

Тема практического занятия: Строчные \ Small

character. Проектирование строчных знаков четвертой группы: « v m w x k ж и »; знаки не имеющие аналогов: « л д б »; Консультация по практическому заданию.

Самостоятельная работа: Компоновка рисунка строчных знаков 4-й группы в Adobe Illustrator, внесение поправок в рисунок знака с учетом растискивания; Перенос его в кодovou таблицу шрифтового редактора; Оптимизация экстремальных точек; Тестирование апрошей; Подготовка к консультации.

Тема 4.6.

Тема практического занятия: Прописные \ Upper case.

Проектирование знаков прописного регистра, первая группа: « J T L Г »; « П Ц Ш Щ »; имеющих среднюю линию « H E F R... »; Консультация по практическому заданию.

Самостоятельная работа: Компоновка рисунка прописных знаков 1-й группы в Adobe Illustrator, внесение поправок в рисунок знака с учетом растискивания; Перенос его в кодovou таблицу шрифтового редактора; Оптимизация экстремальных точек; Тестирование апрошей; Подготовка к консультации.

Тема 4.7.

Тема практического занятия: Прописные \ Upper case.

Проектирование знаков прописного регистра, вторая группа: « O Q C Э D G Ю... » полуовалы имеющие

	<p>среднюю линию: « Р В Ъ Ы Ъ В З Я Ф... ».</p> <p>Консультация по практическому заданию.</p> <p>Самостоятельная работа: Компоновка рисунка прописных знаков 2-й группы в Adobe Illustrator, внесение поправок в рисунок знака с учетом растискивания; Перенос его в кодовую таблицу шрифтового редактора; Оптимизация экстремальных точек; Тестирование апрошей; Подготовка к консультации.</p> <p>Тема 4.8.</p> <p><i>Тема практического занятия: Прописные \ Upper case.</i> Проектирование знаков прописного регистра, третья группа: «А V M N X Y K И У...»; «Л Д ...»; Буквы «Ё ё Й й»; Консультация по практическому заданию.</p> <p>Самостоятельная работа: Компоновка рисунка прописных знаков 2-й группы в Adobe Illustrator, внесение поправок в рисунок знака с учетом растискивания; Перенос его в кодовую таблицу шрифтового редактора; Оптимизация экстремальных точек; Тестирование апрошей; Подготовка к консультации.</p> <p>Тема 4.9.</p> <p><i>Тема практического занятия: Цифры \ Numbers и неалфавитные знаки \ Alphabetic.</i> Проектирование цифр: «1 2 3 5 6 9 8 0 7 4», «! ? № @ § «» [] () {} - - — \$ Р & ... и пр.»; Тестирование шрифта.</p> <p>Самостоятельная работа: Компоновка рисунка цифр в Adobe Illustrator, внесение поправок в рисунок знака с учетом растискивания; Перенос его в кодовую таблицу шрифтового редактора; Оптимизация экстремальных точек; Тестирование апрошей; Подготовка к консультации.</p>
--	---

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение лекционного материала по дисциплине «Шрифт» является обязательной составной частью освоения дисциплины и служит базой для самостоятельной внеаудиторной работы и успешного освоения материала

практических занятий по дисциплине.

Библиографический список

Литература

1. Арбатский И.В. Шрифт и массмедиа. – Красноярск: СФУ, 2015

Дополнительная литература

2. Ефимов В. Великие шрифты. Шесть из тридцати. Истоки. Кн. 1. – М.: ПараТайп, 2006
3. Ефимов В. Великие шрифты. Шесть из тридцати. Антиква. Кн. 2. – М.: ПараТайп, 2007
4. Ефимов В. Гражданский шрифт и кириллический Киш. – М.: Библиотека журнала «Шрифт», 2013
5. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Изд-во Азбука-Классика, 2004
6. Кирсанов Д. Бодони. // Publish, №5-6, 1998
7. Книгопечатание как искусство. Типографы и издатели XVIII–XIX веков о секретах своего мастерства. – М.: Книга. 1987
8. Кудрявцев А. Шрифт: История. Теория. Практика. – М.: Университет Натальи Нестеровой, 2003
9. Лазурский В. Альд и альдины. М.: – Книга, 1977
10. Ноордзрей Г. Штрих Теория письма. – М.: Издатель Д. Аронов, 2013
11. Шицгал А.Г. Русский гражданский шрифт 1708-1958. – М., Искусство, 1958
12. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт. – М.: Книга, 1985