

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

ШРИФТ

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

Трудоемкость		Контактные часы	Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)					Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы			3	4	5	6	7	
9	324	166	158	36	72	72	72	72	Экзамен

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

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преподавания дисциплины

Изучение и понимание основных формообразующих принципов проектирования цифровых шрифтов. Понимание морфологической сущности проектной идеи в дизайне шрифта. Определение художественно-графической идеи (парадигмы) и функциональных признаков гарнитуры цифрового шрифта. Овладение профессиональными навыками и компетенциями современного цифрового искусства — дизайна шрифта.

1.2. Задачи учебной дисциплины

Освоение целостности методического процесса проектирования — от целеполагания, определение проектной идеи, до стадии разработки и изготовления цифрового продукта. Нахождение оригинального художественно-образного решения проектируемого объекта. Умение соотнести восприятие графически пространственных изображений рисунка шрифта в художественно-конструкторской проектной реализации с восприятием его в условиях реально воплощения и применения.

- овладение профессиональным терминологическим аппаратом и глоссарием дисциплины;
- дать представление о типологии и классификации современных цифровых шрифтов;
- указать и определить место современного цифрового шрифта как базового средства формирования образа в системе цифрового массмедиа пространства;
- сформировать профессиональные проектно-методологические компетенции и навыки работы в области современного цифрового дизайна шрифта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП

Дисциплина «Шрифт» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 3, 4, 5, 6, 7 семестров в объеме 324 часов лекционных и практических. Форма итогового контроля по дисциплине — экзамен в конце каждого семестра обучения.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК-1 <i>Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач</i></p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • знать виды, формы и средства актуализации и организации процесса дизайнерского мышления; • знать стратегию культурного освоения действительности; знать теоретические положения концепции «включенного» проектирования; • знать культурные смыслы перемещения проектных стимулов из предметно-пространственной среды в информационную.
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • применять изученные методы проектирования на практике; • уметь использовать структуру, механизмы и средства проектирования объектов визуальной среды; • использовать полученные знания в профессиональной деятельности.
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками понимания стратегий культурного освоения действительности в процессах дизайн-проектирования; • понятиями теоретической модели проектирования и уметь создавать собственную структуру дизайн-программ; • навыками работы с визуальным материалом; навыками анализа и систематизации характерных стилеобразующих признаков.
<p>ПК-12 <i>Способен применять методы научных</i></p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • специфику развития дизайнерского проектирования, его меняющиеся приоритеты;

<p><i>исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • место и роль дизайнера в современном обществе, бизнесе и культуре; • основные методы и средства дизайн-проектирования
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • творчески переосмысливать знания в профессиональной области и находить эффективные пути для решения разноуровневых задач; • формулировать цели и задачи дизайн-проектов различного содержания и для разных объектов проектирования; • методически верно выстраивать свой проект в соответствии с целями и задачами.
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками использования наиболее адекватных подходов и принципов в различных дизайн-проектах; • навыками применения приоритетных методов дизайна, принципов «новой функциональности» и социальной ответственности дизайнера; • навыками анализа актуальных проблем и меняющихся ценностей в дизайнерской деятельности.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Семестры					Всего часов
	3	4	5	6	7	
Аудиторные занятия (всего)	36	34	42	34	42	166
лекционных	15	19	15	19	15	83
практических	15	19	15	19	15	83
Самостоятельная работа (всего)	6	72	72	72	72	158
Вид промежуточной аттестации	Экз.	Экз.	Экз.	Экз.	Экз.	—
Общая трудоёмкость (час.)	36	72	72	72	72	324

ЗЕ	1	2	2	2	2	9
----	---	---	---	---	---	---

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Раздел I. ЛАПИДАРНЫЙ ГРОТЕСК(3 семестр)		
Темы лекционного курса	<ol style="list-style-type: none"> 1. Основы морфологической оценки шрифтов; 2. Определяющие факторы формы шрифта; 3. Стандартный комплект знаков шрифта; 4. Экспертный комплект знаков шрифта; 5. Рисунок шрифта; 6. Контрастность шрифта; 7. Пропорции шрифта; 8. Насыщенность шрифта; 9. Паспортные данные шрифта. 	УК-1
Темы практических занятий дисциплины	<ol style="list-style-type: none"> 1. Метод прямого анализа; 2. Метод обратного анализа; 3. Ширококонечное перо (Pilot) 4. Лапидарный готеск (баз. штрихи 1-й гр.) 5. Лапидарный готеск (баз. штрихи 2-й гр.) 6. Лапидарный готеск (баз. штрихи 3-й гр.) 7. Лапидарный готеск (трафарет / алфавит) 8. Лапидарный готеск (трафарет / текст) 9. Представление процесса (фотосессия) и подача 	ПК-12
Раздел II. БАЗОВОЕ ПИСЬМО(4 семестр)		
Темы лекционного курса	<ol style="list-style-type: none"> 1. Дизайнерские методы познания; 2. Письмо и шрифт; 3. Конструкция письма; 4. Письмо и штрих; 5. Теория письма; 6. Стили письма средневековья; 	УК-1

	<ul style="list-style-type: none"> 7. Стили письма эпохи маньеризма; 8. Стили письма романтизма; 9. Изменение контраста. 	
Темы практических занятий дисциплины	<ul style="list-style-type: none"> 1. Базовое письмо; 2. Базовое письмо (строчные 1-й гр.); 3. Базовое письмо (строчные 2-й гр.); 4. Базовое письмо (строчные 3-й группы); 5. Базовое письмо (прописные 1-й группы); 6. Базовое письмо (прописные 2-й группы); 7. Базовое письмо (прописные 3-й группы); 8. Базовое письмо (образ текста – фраза); 9. Представление процесса (фотосессия) и подача. 	ПК-12
Раздел III. ПРОИЗВОДНЫЙ ДИЗАЙН ШРИФТА (5 семестр)		
Темы лекционного курса	<ul style="list-style-type: none"> 1. Классификация шрифтов; 2. Антиква старого типа (OldStyle); 3. Антиква переходного стиля (Transitional); 4. Антиква нового стиля (Modern); 5. Брусковые шрифты (SlabSerif); 6. Гротески (SansSerif); 7. Акцидентные и декоративные шрифты (Decorative&Display); 8. Готические шрифты (Black Letter); 9. Рукописные шрифты (Script). 	УК-1
Темы практических занятий дисциплины	<ul style="list-style-type: none"> 1. Исторический прототип; 2. Техническое задание; 3. Базовые компоненты шрифта и метрики (паспортные данные) шрифта; 4. Прописные 1-й группы; 5. Прописные 2-й группы; 6. Прописные 3-й группы; 7. Цифры и неалфавитные знаки; 8. Подготовка к представлению проекта шрифта; 9. подача проекта. 	ПК-12

РазделIV. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ШРИФТА(6 семестр)		
Темы лекционного курса	<ol style="list-style-type: none"> 1. Экранные шрифты; 2. Векторные шрифты; 3. Стандартизация цифровых шрифтов; 4. Дизайн шрифта; 5. Универсальный шрифт; 6. Супергарнитурные; 7. Цветные шрифты (ChromaticType); 8. Вариативные шрифты (VariableFonts); 9. Идеология современных шрифтовых редакторов. 	УК-1
Темы практических занятий дисциплины	<ol style="list-style-type: none"> 1. Техническое задание; 2. Базовые компоненты шрифта и метрики (паспортные данные) шрифта; 3. Базовые штрихи, знаки определяющие параметры шрифта и строчные знаки 1-й, 2-й группы; 4. Строчные знаки 3-й группы; 5. Строчные знаки 4-й группы; 6. Прописные знаки 1-й группы; 7. Прописные знаки 2-й группы; 8. Прописные знаки 3-й группы; 9. Цифры и неалфавитные знаки. 	ПК-12
РазделV. РАСШИРЕНИЕ ШРИФТА(7 семестр)		
Темы лекционного курса	<ol style="list-style-type: none"> 1. Экспертный комплект; 2. Неалфавитные шрифты; 3. Выбор дизайна шрифта; 4. Одногарнитурный стиль; 5. Малогабаритный стиль; 6. Многогарнитурный стиль; 7. Общедоступные шрифты; 8. Специальные шрифты; 9. Правовые аспекты (лицензии на шрифт). 	УК-1

Темы практических занятий дисциплины	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расширение шрифта и экспертный комплект; 2. Проектирование экспертного комплекта знаков; 3. Автоматизированные процессы (FontLab); 4. Керниги хинтовка шрифта; 5. Тестирование шрифта; 6. Представление шрифтового проекта (Specimen); 7. Шрифт в среде. 	ПК-12
--------------------------------------	---	-------

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лек. занятия	Пр. занятия	СРС	Всего час.
Раздел I. Лапидарный гротеск (3 сем.)	15	15	6	36
Раздел II. Базовое письмо (4 сем.)	19	19	34	72
Раздел III. Производный дизайн шрифта (5 сем.)	15	15	42	72
Раздел IV. Оригинальный дизайн шрифта (6 сем.)	19	19	34	72
Раздел V. Расширение шрифта (7 сем.)	15	15	42	72

5.3 Практические занятия

Наименование раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоёмкость (час.)
Раздел I. Лапидарный гротеск (3 сем.)	Гарнитурные признаки дизайна шрифта (насыщенность, контрастность, пропорции...); Знакомство с проектной методикой дизайна шрифта (компоненты знака и конфигуратор)	36
Раздел II. Базовое письмо	Проектирование строчных и прописных знаков шрифта (латиница, кириллица, цифры,	72

(4 сем.)	неалфавитные знаки)	
Раздел III. Производный дизайн шрифта (5 сем.)	Разработка (реконструкция) шрифта по историческому прототипу (RevivalType).	72
Раздел IV. Оригинальный дизайн шрифта (6 сем.)	Проектирование модульного шрифта по заданной модульной структуре.	72
Раздел V. Расширение шрифта (7 сем.)	Концепция расширения знакового состава шрифта по конкретную проектную задачу	72

В результате освоения дисциплины «Шрифт» студент должен достигнуть следующих результатов образования:

знать:

- общие требования к качеству шрифтов;
- типологию функционального предназначения шрифтов;
- основные параметры проектирования исторических, производных и оригинальных шрифтов;

уметь:

- произвести прямой и обратный анализ моделирования шрифтовой формы;
- находить и работать с историческим прототипом.

владеть:

- навыками конструирования шрифтов и проектными навыками;
- навыками подбора и использования информации о новых достижениях в производстве и проектировании шрифтов;
- вспомогательным программным инструментарием при проектировании цифрового шрифта.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная литература

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

6.2 Дополнительная литература

1. Брингхерст Р. Основы стиля в типографике. 2-е изд. — М.: Издатель Д. Аронов, 2013
2. Ноордзей Г. Штрих. Теория письма [пер. с англ. И. Смирнова]. — М.: Издатель Д. Аронов, 2013
3. Королькова А. Живая типографика. 3-е изд.—М.: IndexMarket, 2011
4. Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя. — М.: Изд. А. Лебедева, 2006.
5. Ефимов В. Великие шрифты. Шесть из тридцати. Книга первая. Истоки. М.: ПараТайп, 2006.
6. Ефимов В. Великие шрифты. Шесть из тридцати. Книга вторая. Антиква. М.: ПараТайп, 2007.
7. Королькова А. Живая типографика. — М.: IndexMarket, 2007.
8. Шпикерман Э. О шрифте. — М.: ПараТайп, 2005.
9. Каров П. Шрифтовые технологии. Описание и инструментарий. — М.: Мир, 2001.— 454 с., ил.
10. Барышников Г.М., Бизяев А.Ю., Ефимов В.В. и др. Шрифты. Разработка и использование. — М., 1997.
11. Кудрявцев А. Шрифт: История. Теория. Практика. — М.: Унив. Н. Нестеровой, 2003.—248 с., ил.
12. КомпьюАрт
13. Publish/Дизайн.

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.

Интернет-ресурсы

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

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.

8. 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 (совстроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».