

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ
ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.09 Шрифтовое проектирование

Уровень основной образовательной программы: Магистратура

Направление подготовки: 54.04.01 Дизайн

Профиль: Графический дизайн и цифровое искусство

Форма обучения: очная

Факультет: художественный факультет

Кафедра: "Дизайн"

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1004).

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры "Дизайн" 11.01.2024 г., протокол №9.

Разработчики:

профессор Арбатский Иван Валентинович

Заведующий кафедрой

"Дизайн"

профессор Ливак Степан Степанович

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины:

Знакомство с проектной методикой проектирования регулярных шрифтов, современными стилистическими тенденциями в шрифтовой культуре. Степенью проработки и уровнем развитости гарнитуры как на формообразующем образном строении шрифта, так и на стилистическом уровне (т.н. супергарнитуры). Видение актуализации проектной концепции проектируемого шрифта не только на локальном проектном уровне, но и постановка проектной задачи на уровне интернационального или национального (интеграция или индефикация).

1.2. Задачи изучения дисциплины:

- обеспечение усвоения системы знаний и основных этапов создания шрифта;
- выработка методологических основ создания стилистического единства в рамках заданной сложноорганизованной системы;
- знакомство с приемами и принципами проектирования шрифта на основе единой формообразующей матрицы, которая лежит в основе цифровых и растровых шрифтов;
- на практическом опыте усвоить прием прямого и обратного анализа регенерации формообразующих приемов и признаков исторических шрифтовых форм, лежащих в основе производного дизайна шрифта и расширение состава знаков до необходимых пределов;
- дать актуальные проектные решения представления дизайна шрифта и требования применительно современных требований конкурсных площадок;

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования:

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции	
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	
УК-1.1: Знает способы критического анализа проблемных ситуаций, применения системного подхода, создания стратегии действий.	Продемонстрировано знание способов критического анализа проблемных ситуаций, владение способами применения системного подхода и создания стратегии действий.
УК-1.2: Умеет выполнять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий.	Выработал стратегию выполнения критического анализа с учетом применения системного подхода.

УК-1.3: Способен применять на практике навыки критического мышления.	Применил в рамках научно-исследовательской работы навыки критического мышления.
Код и наименование компетенции	
ПК-2: Способен применять в дизайн-проектировании современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии.	
ПК-2.1: Знает современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании.	Демонстрирует знания современной шрифтовой культуры и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании.
ПК-2.2: Умеет применить современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии в дизайн-проектировании; подбирает оптимальный графический язык шрифтовой гарнитуры для профессионального решения дизайнерских задач.	Применил современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии в дизайн-проектировании.
ПК-2.3: Владеет методами современного дизайн-проектирования и компьютерными технологиями.	Применил методы современного дизайн-проектирования и компьютерные технологии в процессе решения дизайнерской задачи.

1.4. Особенности реализации дисциплины.

Язык реализации дисциплины: русский.

2. Объем дисциплины (модуля)

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		3 (2.1)		Итого	
	Неделя		18			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп	уп	рп
Практические	51	51	36	36	87	87
Итого ауд.	51	51	36	36	87	87
Контактная работа	51	51	36	36	87	87
Сам. работа	21	21			21	21
Часы на контроль			36	36	36	36
Итого	72	72	72	72	144	144

3. Содержание дисциплины (модуля)

Код занятия	Наименование разделов и тем / вид занятия	Семестр / Курс	Часов
	Раздел 1. Оригинальный дизайн шрифта		
1.1	Тема 1.1. Проект модульного шрифта.	2	0
1.2	Практическая работа	2	17
1.3	Самостоятельная работа	2	7

1.4	Тема 1.4. Проектирование знаков стандартного комплекта шрифта.	2	0
1.5	Практическая работа	2	17
1.6	Самостоятельная работа	2	7
1.7	Тема 1.7. Подача шрифтовой гарнитуры типографическими средствами.	2	0
1.8	Практическая работа	2	17
1.9	Самостоятельная работа	2	7
Раздел 2. Производный дизайн шрифта			
2.1	Тема 2.1. Исторический дизайн шрифта.	3	0
2.2	Практическая работа	3	12
2.3	Тема 2.3. Проектирование производного (исторического) шрифта.	3	0
2.4	Практическая работа	3	12
2.5	Тема 2.5. Представление шрифтового проекта.	3	0
2.6	Практическая работа	3	12
2.7	Экзамен	3	0

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Печатные и электронные издания:

Основная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.1	Гордон Юрий Моисеевич	Книга про буквы от Аа до Яя	Москва: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2006
1.2	Брингхерст Роберт, Северская Галина, Семенова Александра, Пономаренко Сергей И., Ефимов Владимир	Основы стиля в типографике	Москва: Издатель Д. Аронов, 2006
1.3	Арбатский Иван Валентинович	Шрифт и массмедиа: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по программам магистерской подготовки по направлениям "Дизайн", "Дизайн архитектурной среды", "Градостроительство"	Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2015
1.4	Ноордзей Геррит, Смирнова Ирина, Габбасов Рустам	Штрих. Теория письма	Москва: Издатель Д. Аронов, 2013
Дополнительная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство

	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.1	Королькова Александра	Живая типографика	Москва: IndexMarket, 2007
2.2	Шпикерман Эрик, Лаврухина Людмила, Григорьев Е., Блюхер А.	О шрифте	Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2017
2.3	Воронова Ирина Витальевна	Основы современной шрифтовой культуры. Практикум: учебник и практикум для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника и практикума для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям; практикум по дисциплине разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы", квалификация (степень) выпускника "бакалавр"	Москва: Юрайт, 2023
2.4	Рудер Эмиль	Типографика: руководство по оформлению	Москва: Книга, 1982
2.5	Флоренская Ольга Андреевна	Психология бытового шрифта	Санкт-Петербург: Красный матрос, 2001

4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства (программное обеспечение, на которое институт имеет лицензию, а также свободно распространяемое программное обеспечение):

Операционная система Microsoft Windows, пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office, прикладное программное обеспечение для работы с файлами в формате портативных документов Adobe Acrobat

4.3. Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система "Консультант Плюс"
2. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
4. Электронная библиотечная система «Юрайт»
5. Электронная библиотечная система Издательства «Лань»
6. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского).

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточный контроль: творческое задание (демонстрация выполнения самостоятельных заданий по итогам изучения каждого раздела дисциплины), тестовое задание.

Критерии оценки творческого задания:

1. Новизна, оригинальность работы, глубина идеи, образность, индивидуальность творческого мышления.

Качество и сложность выбора использованных инструментов и выразительных средств:

отлично: все задания выполнены, качество их выполнения оценено количеством баллов, близким к максимальному

хорошо: задания выполнены с незначительными ошибками, ни одно из выполненных заданий не оценено минимальным количеством баллов.

удовлетворительно: задания выполнены с большим количеством ошибок.

неудовлетворительно: учебные задания не выполнены, либо содержит грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.

2. Рисунок и описание контура букв в векторном шрифте:

отлично: В контуре букв отсутствует лишняя информация, правильно расставлены опорные точки, оптимизированы гармонические кривые.

хорошо: В контуре прямых отрезков отсутствует лишняя информация, гармонические кривые описаны правильно, опорные точки на месте.

удовлетворительно: В контуре присутствует лишняя информация, неправильно расставлены опорные точки, однако сопряжения и кривые в целом гармонизированы.

неудовлетворительно: Контур букв хаотичен, присутствуют лишние точки, опорные точки расставлены как попало, сопряжения (переход вертикалей и горизонталей в дуги) кривые, гармонические кривые ломанные.

Критерии оценки тестового задания:

Количество правильных ответов

отлично: 85- 100 % правильных ответов

хорошо: 70-85% правильных ответов

удовлетворительно: 50-70% правильных ответов

неудовлетворительно: ниже 50% правильных ответов.

Итоговый контроль (экзамен) складывается из творческой работы, а также участия в дискуссионном собеседовании с преподавателем по материалам курса и осуществляется в виде просмотра выполненных творческих работ (творческого проекта), в состав которого входят обязательные материалы – графическая презентация на планшетах, пояснительная записка, цифровая презентация. Просмотр проходит одновременно у всего курса в конце семестра.

Экзамен (просмотр) кафедральный принимает комиссия преподавателей кафедры; экзамен (просмотр) ректорский (факультетский) принимает

комиссия из числа заведующих смежных кафедр, декана и представителей администрации вуза.

В просмотрах принимает участие руководитель магистерской программы.

5.2. Практикоориентированные задания:

Творческое задание №1. Используя configurator и набор базовых штрихов собрать тестовое слово — MECHANIC и HAMBURGEFONTSIV.

Творческое задание №2. По определенным (выбранным) параметрам шрифта — насыщенность и контрастность, опираясь на configurator и заданные скелетные конструкции прописных знаков латинского алфавита, построить 26 буквенных знаков латинского шрифта.

5.3. Тестовые задания

1. КАКИМ ТЕРМИНОМ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ШРИФТЫ ОДНОГО РИСУНКА, НО РАЗНОГО РАЗМЕРА, ОДНОГО НАЧЕРТАНИЯ И РАЗНОЙ НАСЫЩЕННОСТИ?

- а) апертура
- б) гарнитура
- в) палитура
- г) кернинг

(Эталон: б)

2. КАКОЙ ИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ НЕ ОТНОСИТСЯ К ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ РИСУНКА ШРИФТА, ВОСХОДЯЩИЙ К ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОСНОВЕ:

- а) динамический
- б) статический
- в) геометрический
- г) эстетический

(Эталон: г)

3. КОЛИЧЕСТВО ЗНАКОВ, ВМЕЩАЮЩИХСЯ В СТРОКЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ФОРМАТА, ЗАВИСИТ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПАРАМЕТРА ШРИФТА ИМЕНУЕМЫМ ТЕРМИНОМ:

- а) ограниченность шрифта
- б) простота шрифта
- в) ёмкость шрифта
- г) сложность шрифта

(Эталон: в)

4. КОНЦЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БАЗОВЫХ ШТРИХОВ РИСУНКА ШРИФТА ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ВИДОМ:

- а) седиля
- б) серифа
- в) слеша
- в) овала

(Эталон: б)

5. ГАРМОНИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ В ПОСТРОЕНИИ
ЗНАКОВ ШРИФТА ДОСТИГАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

- а) конфигуратора
- б) трансформатора
- в) транспортира
- г) угла наклона

(Эталон: а)

6. СТЕПЕНЬ ОТКРЫТОСТИ ОВАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗНАКОВ
ШРИФТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: А) КУБАТУРОЙ

- б) апертурой
- в) сигнатурой
- г) квадратурой

(Эталон: б)

7. БАЗОВАЯ ЛИНИЯ (BASELINE) – ВООБРАЖАЕМАЯ ШРИФТА,
ПРОХОДЯЩАЯ ПО НИЖНЕМУ КРАЮ ПРЯМЫХ ЗНАКОВ БЕЗ УЧЕТА
СВИСАНИЙ И ВЫНОСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, НА КОТОРОЙ ЗНАКИ...

- а) лежат
- б) стоят
- в) сидят
- г) находятся наклонно

(Эталон: б)

8. ГАРНИТУРНЫЕ ПРИЗНАКИ – ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РИСУНКА
БУКВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ШРИФТЫ ОДНОЙ ГАРНИТУРЫ, К НИМ
ОТНОСЯТСЯ – (УКАЖИТЕ, ЧТО ЛИШНЕЕ?)

- а) пропорции шрифта
- б) контраст шрифта
- в) анпертура
- г) авторская оригинальность исполнения рисунка

(Эталон: г)

9. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШТРИХ (BAR), КАК ПРАВИЛО В
КОНТРАСТНЫХ ШРИФТАХ БОЛЕЕ... ЧЕМ ОСНОВНОЙ ШТРИХ.
(УКАЖИТЕ, ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)

- а) яркий

- б) похожий
- в) тонкий
- г) толстый

(Эталон: в)

10. РУКА (ARM) ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШТРИХ ОТХОДЯЩИЙ ОТ ОСНОВНОГО ... В БУКВАХ (В БУКВАХ «Е», «F», «L», «T», «Б», «Г», «Е», «Ё», «Т», «Ъ», «Г», «Т», «Ъ»)

- а) конца
- б) штриха
- в) туловища
- г) начала

(Эталон: б)

11. СОПОСТАВЬТЕ МЕТРИКИ ШРИФТА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1	Вертикальные метрики (параметры) шрифта	А)	прописные, строчные, капитальные знаков, выносные элементы
2	Горизонтальные метрики шрифта	Б)	качественные и морфологические характеристики

(Эталон: 1-а, 2-б)

12. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ МОРФОЛОГИЮ ФОРМЫ ШРИФТА:

- а) инструментально-технологический
- б) функционально-эстетический
- в) личностно-творческий
- г) общетехнические

(Эталон: а, б, в)

13. КОМПЛЕКТ ЗНАКОВ ШРИФТА — ЭТО...

(Эталон: определенное количество знаков шрифта одного начертания, позволяющее набирать текст на том или ином языке).

5.4. Перечень видов оценочных средств:

Практико-ориентированные задания, творческие задания, тестовое задание.

освоению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины, обучающиеся должны предварительно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке ФГБОУ ВО КГИИ, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Обучающимся рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

- Регулярно посещать лекционные и практические (семинарские) занятия.
- Изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной и групповой работы, следуя рекомендациям преподавателя.
- Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
- Осуществлять самостоятельную подготовку к промежуточному контролю.
- По завершении отдельных тем дисциплины передавать выполненные работы преподавателю в установленные сроки.

Обучение по дисциплине строится на практических занятиях и самостоятельной работе обучающихся.

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и обобщение знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умений работать с дополнительными источниками информации и т.п. При подготовке к практическому занятию необходимо уточнить план его проведения, выполнить самостоятельную контрольную работу по заданной теме, ознакомиться с основной и дополнительной литературой, при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

При обсуждении аспектов дискуссионного характера, следует изучить существующие точки зрения, выбрать тот подход, который вам кажется наиболее верным. Следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной позиции.

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие формы самостоятельной работы:

- освоение выразительных возможностей инструментов письма;
- предоставление материалов практической и самостоятельной работы; - анализ ключевых терминов.

В ходе практических занятий запланированы такие формы работы как: учебная дискуссия; case-study (метод конкретных ситуаций); поисковый метод с конструированием исследовательской ситуации, требующие самостоятельной подготовки.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся по дисциплине Институт располагает материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями,

соответствующими и действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием):

Учебные аудитории для проведения учебных занятий. Оснащение: технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории (ноутбук/ компьютер/ LCD-телевизор/ проектор/ экран /колонки /интерактивная доска), доска учебная.

Помещение для проведения учебных занятий (компьютерный класс). Оснащение: компьютеры с необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института, мультимедийное оборудование для наглядного проведения занятий (ноутбук/ компьютер/ LCD-телевизор/ проектор/ экран/ колонки)

Учебные мастерские (дизайн). Оснащение: стол предметный, софиты, стеллажи, столы, стулья, мультимедийное оборудование (ноутбук/ компьютер/ LCD-телевизор/ проектор/ экран/ колонки).

Выставочный зал. Оснащение: информационная стойка, экспозиционное оборудования (модульная витрина, модуль для габаритных экспонатов, подвесочная система для картин, стойка металлическая со световой панелью), ноутбук.

Помещения для самостоятельной работы (библиотека). Оснащение: фонд печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются компьютеры с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института;
- фонотеки, оборудованной аудио- и видеоаппаратурой, компьютерами с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института.