

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

« 21 » 02 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.01

Шрифт и типографика в дизайне

Учебный план: 2023-2024 54.03.01 ИГД ГДвР ОО №1-1-138.plx

Кафедра: **16** Дизайна рекламы

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Графический дизайн в рекламе
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
3	УП	68	39,75	0,25	3	Зачет
	РПД	68	39,75	0,25	3	
4	УП	68	39,75	0,25	3	Зачет
	РПД	68	39,75	0,25	3	
5	УП	68	13	27	3	Экзамен
	РПД	68	13	27	3	
Итого	УП	204	92,5	27,5	9	
	РПД	204	92,5	27,5	9	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015

Составитель (и):

Доцент

Жужнев С.А.

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна рекламы

Сухарева Алина
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Сухарева Алина
Михайловна

Методический отдел: Макаренко С.В.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области шрифтов и типографики в графическом дизайне.

1.2 Задачи дисциплины:

- Рассмотреть современное разнообразные принципы построения шрифтов, принципы их применения в практической деятельности дизайнера, наиболее точно соответствующих содержанию и назначению проектирования;
- Раскрыть принципы организации пространства печатного листа средствами типографики;
- Продемонстрировать возможности создания выразительных шрифтовых и в частности типографических композиций в организации коммуникативной среды; взаимодействие шрифта с другими видами визуальных коммуникаций – живописью, графикой, фотографией, скульптурой и архитектурой, а также другими видами медийных систем – везде, где действуют законы композиции.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

История (история России, всеобщая история)

Информационные технологии

Философия

Учебная практика (учебно-ознакомительная практика)

Русский язык и культура речи

Рисунок и основы перспективы

Принципы графического дизайна

Основы проектирования

Основы графического дизайна

Живопись и основы цветоведения

Социология

Коллаж в дизайне

Учебная практика (музейная практика)

Фотография в графическом дизайне

Основы проектной деятельности

Живопись в дизайне

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен осуществлять художественно-техническую разработку дизайн-проектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации для сферы рекламы и СМИ

Знать: историю и терминологию шрифтов и типографики, современные цифровые шрифты и требования при работе с ними; специфику работы с типографикой при проектировании плаката и разнообразной полиграфической продукции

Уметь: профессионально подбирать шрифтовые гарнитуры, учитывать их стилистику при разработке дизайн-проекта в области рекламы и СМИ; находить шрифтовые пары

Владеть: навыками построения типографических композиции в графическом редакторе

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. История и терминология шрифтов	3				ДЗ
Тема 1. Вводная лекция по истории шрифта. Изучение стилей и типов шрифтов в историческом развитии, их классификация и системы построения. Рассмотрение различных типов шрифтовых групп. Анализ систем построения шрифтовых стилей и изучение характерных особенностей шрифтовых гарнитур в историческом развитии. Практическое задание: стилистически тождественные шрифтовые пары акцидентного и строчного начертания, шрифтовая композиция.		2	4	ГД	
Тема 2. Основная терминология шрифтовых систем. Изучение системы построения шрифтового знака, стилистическое единство, понятие тождественности и контрастности в построении шрифтовой гарнитуры. Строчные и прописные знаки, системы начертаний (normal, bold, light) Изучение типов шрифтовых групп. Анализ систем построения шрифтовых стилей и изучение характерных особенностей шрифтовых гарнитур. Практическое задание: шрифтовая композиция на тему тождественности стилистического начертания шрифтовой группы с использованием формальной системы построения композиции (шрифт Авангард ET, начертание Bold и Lidht и т.д.)		10	9	ГД	
Раздел 2. Основные принципы построения шрифтовых гарнитур					
Тема 3. Принципы построение шрифтовой гарнитуры на основе модуля. Поиск и анализ интересных по дизайну, композиции, конструкции и технической реализации модульных гарнитур шрифтов. Практика применения в графическом дизайне. Ограничения по конструкции графемы: пересечение, масштабирование, мозаичное построение. Практическое задание: идеи для создания шрифтовой гарнитуры на основе модульных систем и наиболее конструктивные из них в рамках технических ограничений при визуализации; прототипы буквиц; гарнитура из 33 знаков (рус. гарнитура).		28	14	ГД	Пр

Тема 4. Принципы построение шрифтовой гарнитуры на основе сюжета. Поиск и анализ интересных по дизайну, композиции, конструкции и технической реализации сюжетных гарнитур шрифтов. Практика применения в графическом дизайне. Практическое задание: прототипы буквиц на основе проработки различных сюжетов, шрифтовая гарнитура на основе сюжета из 33 знаков (рус. гарнитура).		28	12,75		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	39,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 3. Шрифт и типографика					
Тема 5. Основные понятия и история типографики. Поиск и анализ примеров по дизайну, композиции, конструкции и технической реализации типографических решений в графическом дизайне. Практика применения в графическом дизайне. Практическое занятие: виды и стили типографических решений в дизайне рекламы		4	5	ГД	
Тема 6. Цифровые и шумовые шрифты. Определение шумового шрифта. Знакомство с ведущими графическими дизайнерами, работающими с шумовыми шрифтами. Основные принципы работы с шумовыми шрифтами. Практическое задание: изменение заданного цифрового шрифта при помощи шумовой обработки; стилистика, эстетика, композиция		8	8		ДЗ
Тема 7. Основы типографики. Разработка типографических систем с использованием основных контрастных взаимодействий: свет-тьнь, много-мало, статика-динамика, контраст-нюанс ритм-хаос и т.д. Формирование образного ряда полосы набора посредством построения шрифтовыми блоками и отдельными буквенными знаками. Практическое занятие: клаузуры без использования ПК, в черно-белом варианте, с использованием градиента серого и/или одного цвета.	4	20	7		
Раздел 4. Принципы построения шрифтовой композиции на рекламном носителе					
Тема 8. Создание шрифтовой композиции на основе исторического материала. Поиск и анализ ограниченных заданной темой работ (рекламный плакат 19 века, плакаты ВОВ и т.д.) по дизайну, композиции, конструкции и технической реализации типографической композиции. Практика применения в графическом дизайне. Практическое занятие: серия плакатов на историческую тему.		30	15		ДЗ

Тема 9. Проектировании типографической композиции. Применение различных графических редакторов при проектировании шрифтовой композиции. Графическая техника и художественные стили в типографических композициях.		6	4,75	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	39,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 5. Шрифтовые системы в медиа среде					
Тема 10. Обзор различных шрифтовых систем. Особенности шрифтовых систем в печатной продукции (плакат, обложка книги, печатные СМИ и т.д.) , в WEB пространстве (корпоративные сайты, соц. сети, WEB СМИ, моб. приложения и т.д.), в медиа пространстве (анимация, соц. сети, моб. приложения, кино и т.д.). Унификация шрифтовых систем.	5	4			
Тема 11. Основы разработки визуальных носителей с использованием шрифтовых систем. Компоненты шрифтовых систем: иерархия, стилистика, цвет.		7	2		
Тема 12. Разработка шрифтовой системы для печатной продукции. Выбор шрифтовой гарнитуры для верстки, зеркало набора, иерархическая система шрифтовых гарнитур. Обложка, форзац, полоса набора. Практическое занятие: фор-макет.		12	2		
Тема 13. Разработка шрифтовой системы для WEB пространства. Шрифтовые гарнитуры, кегли, графические интерфейсы, зеркало набора, иерархическая система шрифтовых гарнитур. Основная страница сайта, система банеров, пиктографика. Практическое занятие: фор-макет.		12	2		
Тема 14. Разработка шрифтовой системы для медиа пространства. Особенности восприятия текстовых блоков, тайминг, шрифтовые гарнитуры, кегли, иерархическая система шрифтовых гарнитур. Анимация шрифта, графическая стилистика, музыкальное оформление. Практическое занятие: фор-макет.		12	2		
Раздел 6. Трансформация шрифтовых систем					
Тема 15. Адаптация различных шрифтовых систем для различных медиа носителей. Актуальные решения формирования шрифтовых систем. Анализ работ ведущих представителей медиаиндустрии.		8	2		

Тема 16. Особенности проектирования визуальных носителей с использованием трансформации шрифтовых систем. Разработка визуальных носителей с использованием трансформации шрифтовых систем (иерархия, стилистика, цвет). Универсальные решения для различных медиа сред: -для печатная продукция: плакат-обложка книги, полоса СМИ-рекламный банер и т.д.; -для WEB пространства: сайты-соц. сети, WEB СМИ-моб. приложения и т.д. -для медиа пространство: анимация-соц. сети, моб. приложения-соц. сети, кино- медиа PR и т.д.	13	3		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	68	13		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине	207	117		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-2	Характеризует основные принципы построения шрифта, его основные свойства и разновидности, термины его анатомии; основные принципы построения шрифтовой композиции на основе соподчинения всех её элементов контексту и роли создаваемой визуальной фразы; теоретические основы типографики, основные правила и принципы набора и вёрстки. Выстраивает необходимый контекст визуальной фразы средствами шрифтов и типографики; выбирать и применять изобразительные средства, наилучшим образом подходящие для достижения максимальной художественной выразительности в конкретной проектной работе. Решает сложные проектные задания с элементами типографики и шрифта и использованием различных графических техник и инструментов	Вопросы для устного собеседования Практико-ориентированные задания

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Критическое и разностороннее рассмотрение предложенного для переустройства проекта, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источником. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям, развернутый полный ответ на вопрос Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
4 (хорошо)	Задание выполнено в необходимой полноте и с требуемым качеством.	

	Существуют незначительные ошибки. полный ответ на вопрос Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
3 (удовлетворительно)	Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием. не полный ответ на вопрос Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
2 (неудовлетворительно)	Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы, ответ не точный, с ошибками. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
Зачтено	Обучающийся своевременно выполнил практико-ориентированные задания в соответствии с требованиями возможно допуская незначительные ошибки в ответе на вопросы преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра	
Не зачтено	Обучающийся не выполнил (выполнил частично) практико-ориентированные задания, допустил существенные ошибки в ответе на вопросы преподавателя. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 3	
1	Назовите основные типы и стили шрифтов.
2	Что такое «Ломбардский версал»
3	Дайте определение понятию "шрифтовая гарнитура".
4	Дайте определение понятию "шрифтовая композиция".
5	Назовите основные правила построения шрифтового знака.
6	Объясните понятие тождественности и контрастности в построении шрифтовой композиции.
7	Назовите основные принципы построения шрифтовой гарнитуры на основе модуля.
8	Назовите основные принципы построения шрифтовой гарнитуры на основе сюжета.
9	Назовите основные системные элементы для построения шрифтовой гарнитуры
10	Назовите основное требование для любой шрифтовой системы
Семестр 4	
11	Назовите основные виды и стили типографических решений в дизайне рекламы
12	Дайте определение понятию "Шумовой шрифт".
13	Назовите ведущих графических дизайнеров работающих с шумовыми шрифтами.
14	Назовите основные принципы работы с шумовыми шрифтами.
15	Каковы особенности разработки типографических систем с использованием контрастных взаимодействий? Приведите примеры контрастных взаимодействий.
16	Каковы основные правила построения полосы набора посредством шрифтовых блоков?
17	Назовите основные различия создания шрифтовых композиций для плакатов сейчас и в начале-середине прошлого века.
18	Назовите основные графические редакторы при проектировании шрифтовых композиций.

19	Назовите основные художественные стили, применяемые в типографических композициях.
20	Назовите отечественных мастеров шрифтового дизайна прошлого века
Семестр 5	
21	Какие шрифтовые системы вы знаете?
22	Каковы особенности шрифтовых систем для различной печатной продукции?
23	Каковы особенности шрифтовых систем для WEB и медиа пространств?
24	Назовите основные ограничительные требования для анимации шрифта.
25	Дайте определение понятию "зеркало набора".
26	Назовите основные правила работы со шрифтами при создании заглавной страницы WEB сайта.
27	Назовите основные компоненты для построения шрифтовой системы.
28	Дайте определение понятию «иерархическая система шрифтовых гарнитур для медиа среды»
29	Каковы основные правила при анимировании шрифта в оформлении медиа контента в кино и телевидении?
30	Дайте определение понятию "тайминг" и его роли в динамической шрифтовой композиции.
31	Назовите особенности проектирования визуальных носителей с использованием трансформации шрифтовых систем.
32	Приведите примеры универсальных решений для различных медиа сред.

5.2.2 Типовые тестовые задания

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

3 семестр

Создание 6 прототипов шрифтовых знаков на основе модуля.

4 семестр

Создание фор-макета типографического плаката на заданную тему. Формат А3

5 семестр

Создание фор-макета заглавной страницы WEB сайта с использованием шрифтовой иерархической системы.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная + Письменная Компьютерное тестирование Иная +

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

3 семестр.

На зачете необходимо представить, выполненные в течение семестра:

- подборку стилистически тождественных шрифтовых пар акцидентного и строчного начертания, шрифтовую композицию в формате А4;

- 6 прототипов буквиц на основе модульных систем на планшете 60x60 см;

- шрифтовая гарнитура из 33 знаков, выполненная на основе модульной системы на планшете 60x60 см;

- 6 прототипов буквиц на основе сюжета на планшете 60x60 см;

- шрифтовая гарнитура из 33 знаков, выполненная на основе утвержденного сюжета на планшете 60x60 см.

4 семестр.

На зачете необходимо представить, выполненные в течение семестра:

- 5-7 клаузур в формате А4 на тему: изменение заданного цифрового шрифта при помощи шумовой обработки;

- 15-20 клаузур в формате А4 на тему типографических систем с использованием контрастных взаимодействий;

- серия плакатов (2-5 плаката) формата А1 на заданную историческую тему.

5 семестр.

На экзамене необходимо представить, выполненные в течение семестра:

- фор-макет печатной продукции формата А4;

- фор-макет главной страницы интернет сайта (формат HDTV 1920x1080);

- анимация заданного текста в виде графического цикла (формат HDTV 1920x1080);

- фор макеты (6-10 шт) с различными компиляциями шрифтовых систем в медиа пространстве.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Савельева, А. С.	Проектирование: от шрифтовой композиции к плакату	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2018	http://www.iprbookshop.ru/102672.html
Крейг Дж., Скала И.	Шрифт и дизайн. Современная типографика	Санкт-Петербург: Питер	2018	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=363743
Андреева, В. А.	История шрифтов	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2017	https://www.iprbookshop.ru/102434.html
Кашевский, П. А.	Шрифтовая графика	Минск: Вышэйшая школа	2017	https://www.iprbookshop.ru/90856.html

Яманова, Р. Р., Хамматова, В. В., Слепнева, Е. В.	Краткая история развития шрифта	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2018	https://www.iprbooks.hop.ru/94984.html
Дегтяренко, В. М.	Основы шрифтовой графики	Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа	2019	https://www.iprbooks.hop.ru/86459.html
Буковецкая О.А.	Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет	Москва: ДМК Пресс	2015	http://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=26539
Томилин, А. С.	Основы типографики	Москва: Московский гуманитарный университет	2015	http://www.iprbookshop.ru/50672.html
Кравчук, В. П.	Типографика и художественно-техническое редактирование	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2015	http://www.iprbookshop.ru/55818.html
Яманова, Р. Р., Хамматова, В. В.	Теория шрифтового искусства	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2014	https://www.iprbooks.hop.ru/62009.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Андреева В. А., Клейненберг А.	Шрифтовая реклама и верстка рекламных текстов	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2385
Безрукова, Е. А., Мхитарян, Г. Ю.	Шрифтовая графика	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	https://www.iprbooks.hop.ru/76349.html
Матросова, И. Г., Пунтус, Е. Ю.	Шрифт	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/103341.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Интернет-портал «Российской газеты» [Электронный ресурс]: <https://rg.ru/>
2. Русский музей [Электронный ресурс]: <http://rsmuseum.ru/>
3. Сетевое издание «РИА Новости» [Электронный ресурс]: <https://ria.ru/>
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]: <http://www.iprbookshop.ru>
5. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]: <http://publish.sutd.ru>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional
Microsoft Windows
3ds MAX
CorelDraw Graphics Suite X7
Adobe Illustrator
Adobe inDesign
Adobe After Effects
Adobe Photoshop
Adobe Premiere Pro

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

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду