

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

« 21 » февраля 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.02

Искусство шрифта

Учебный план: 2023-2024 54.03.01 ИГД ГДАП ОО №1-1-69.plx

Кафедра: **8** Графического дизайна в арт-пространстве

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Графический дизайн в арт-пространстве
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн	Сам.	Контроль,	Трудоё	Форма
		ая работа				
		Практ. занятия				
3	УП	34	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	34	37,75	0,25	2	
Итого	УП	34	37,75	0,25	2	
	РПД	34	37,75	0,25	2	

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

Литвин Сергей
Викторович

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой графического дизайна в арт-пространстве

Кузнецова Марина
Рудольфовна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Кузнецова Марина
Рудольфовна

Методический отдел: Макаренко С.В.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции в области шрифтовой культуры.

1.2 Задачи дисциплины:

1. Изучение основ шрифтовой европейской культуры в практических заданиях по каллиграфии;
2. Дать методику ориентации в современных многотысячных реестрах шрифтов;
3. Продемонстрировать в практических заданиях роль наклона пера в формообразовании букв;
4. Изучение основных типов графических сообщений (передачи информации, передачи эмоций и декоративного заполнения пространства) и применение их в типографической визуализации смысла слова;
5. Рассмотреть важнейшие этапы исторического развития шрифтовой формы.
6. Обеспечить приобретение личного опыта встречи с выработанной предшественниками красотой шрифтовой традиции при работе с первоисточниками;
7. Обеспечить приобретение личного творческого опыта использования шрифтовых форм в художественной организации пространства;
8. Дать понятие основным шрифтовым терминам;
9. Рассмотреть основные аспекты типографики;
10. Изучение основных типографических приёмов деления текста по смыслу и применение их при размещении «Классификации шрифтов»;
11. Раскрыть основные принципы совмещения изображения и текста.
12. Продемонстрировать виды типографических сеток.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

История искусств

Компьютерная графика и дизайн

Принципы графического дизайна

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен осуществлять художественно-техническую разработку дизайн-проектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации в арт-пространстве

Знать: исторические и современные аспекты шрифтового искусства, особенности применения типографики в различных сферах жизнедеятельности

Уметь: грамотно определить и применить необходимую стилистику и гарнитуру шрифта, для конкретно поставленной задачи

Владеть: композиционными и стилистическими приемами типографики для проектирования объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации

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. Постановка руки и предварительные знания о шрифте. Изучение материалов каллиграфии и правил обращения с ними. Изучение зависимости формы букв от наклона пера. Знакомство с некоторыми алгоритмами построения шрифта как целостной знаковой системы.	3				КПр,ДЗ	
Тема 1. Наклон пера в формообразовании букв дуктальных шрифтов. Изучение понятий контрастности шрифта, дуктальных и глипальных шрифтов.		3		ГД		
Тема 2. Основы конструирования шрифтов. Изучение понятий графема, полиграмма, базовая линия, соотношения прописных и строчных букв, выносной элемент, особенности построения графем прописных и строчных букв, равновесие межбуквенного пространства.		4		ГД		
Раздел 2. Основные исторические этапы формирования современной шрифтовой культуры.						
Тема 3. Римское классическое капитальное письмо. Изучение пропорций, различий и способов написания Римского классического капитального письма, Квадратного капитального письма, Рустического капитального письма и Унциального капитального письма. Знакомство с понятиями засечка, а также маюскульного и минускульного письма.		5		ГД		
Тема 4. Кириллическое письмо. Изучение пропорций, различий и способов написания Уставного и Полууставного кириллического письма, кириллической Вязи и Скорописи. Знакомство с явлением лигатуры и способами её применения.		5		ГД		
Тема 5. Готическое письмо. Изучение пропорций, различий и способов написания Каролингского минускульных, Текстуры, Швабского письма, Ротунды, Фрактуры, Канцеля, а также бастардного французского и флорентийского письма.		5,75		ГД		
Тема 6. Антиква. Изучение пропорций и различий в образном звучании шрифтов Старой и Новой антиквы (ознакомление с Переходной антиквой). Изучение связанных с этим стилистическим различием особенностей в формообразовании шрифта.		6		ГД		
Раздел 3. Изучение образности шрифта, как основы метода дифференциации различных шрифтовых стилей. Знакомство с основами культуры						КПр,ДЗ

Тема 7. Курсивы. Изучение стилистических особенностей и приёмов написания Итальянского курсива и Английского курсива	4		ГД	
Тема 8. Брусковые шрифты. Изучение стилистических различий таких типов шрифтов, как Египетский, Итальянский и Кларендон.		4	ГД	
Тема 9. Гротеск. Изучение стилистических особенностей шрифтов типа Гротеск. Внимательное рассмотрение шрифта Гельветика.		4	ГД	
Тема 10. Копирование и творческое освоение европейской шрифтовой традиции. Аналитическое исследование первоисточников европейской шрифтовой культуры.	5		ГД	
Тема 11. Копирование страницы средневековой книги. Изучение особенностей декоративного звучания исторических первоисточников.	4		ГД	
Тема 12. Каллиграфическая композиция с применением средневекового письма. Творческое использование особенностей декоративного звучания исторических форм письма в создании современной художественной формы.	6		ГД	
Раздел 4. Основы типографики. Изучить выразительные возможности типографики.				
Тема 13. Основные аспекты типографики	4		ГД	КПр
Тема 14. Основные принципы совмещения изображения и текста. Важнейшие аспекты взаимодействия шрифта и изображения.	4		ГД	
Тема 15. Типы графических сообщений (передача информации, передача эмоции и декоративное заполнение пространства). Рассмотреть типографические возможности визуализации смысла текста.		4	ГД	
Тема 16. Типографическая сетка.		4	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	34	37,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине	34,25	37,75		

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	Даёт определение важнейшим историческим этапам развития европейской традиции формообразования шрифта; Анализирует особенностей декоративного звучания произведений каллиграфического и полиграфического шрифтового искусства; Создаёт каллиграфическую композицию на основе знаний	Вопросы для устного собеседования Практико-ориентированные задания

	<p>европейской шрифтовой традиции по основам композиционного построения надписи, используя различные графические материалы для письма. При помощи выразительных средств типографики создаёт учебный плакат «Классификация шрифтов»;</p> <p>Формирует принципы и особенности построения визуального образного пространства средствами шрифта;</p> <p>Разрабатывает проектную идею, основанную на творческом подходе по решению поставленной задачи на базе знаний основ шрифтового формообразования и типографики;</p> <p>Творчески преобразует шрифтовой опыт предшественников, почерпнутый из знакомства с первоисточниками, в декоративную образно-каллиграфическую композицию;</p> <p>Синтезирует набор возможных решений на основе знаний европейской шрифтовой традиции, умеет научно обосновать свои предложения при сочинении шрифтовой образно-каллиграфической или типографической композиции.</p>	
--	---	--

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	<p>Обучающийся своевременно выполнил практико-ориентированные задания в соответствии с требованиями, предлагая разнообразные варианты эскизов. Продемонстрировал высокий уровень знаний и навыков. Показал отличное владение техниками и приемами в шрифтовом искусстве. Студент, обладая высоким уровнем организации работы, соблюдал все сроки по выполнению поставленных задач, нашел выразительные композиционные решения, раскрыл свой творческий потенциал, критически мыслит и проявил инициативу в работе над самостоятельными заданиями с разными источниками информации. Качество исполнения всех этапов задания полностью соответствует всем требованиям. Обучающийся дал полный развернутый ответ на устный вопрос.</p>	
Не зачтено	<p>Обучающийся не выполнил или выполнил частично практико-ориентированные задания, в ходе обучения, нарушал сроки выполнения заданий. Допустил существенные ошибки в своих работах. Качество оформления работ имеет также существенные ошибки. В процессе обучения студент систематически пропускал занятия, на устный вопрос ответил с ошибками в формулировках терминов и понятий.</p>	

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	Дуктальные и глипальные шрифты, определение понятия и примеры.
2	Основные закономерности организации визуального плоскостного художественного пространства.
3	Основные графические материалы для письма, устройство рабочего места.
4	Психологическое рабочее состояние каллиграфа. Основные правила работы с каллиграфическим пером.

5	Контрастность шрифта. Роль наклона ширококонечного пера в формообразовании букв.
6	Графемы и полиграммы. Примеры построения шрифтовой системы.
7	Соотношение прописных и строчных букв.
8	Принцип гармонирования межбуквенных пространств в надписи.
9	Названия элементов букв.
10	Основные исторические этапы формирования современной европейской шрифтовой культуры.
11	Римское классическое капитальное письмо, его особенности и приёмы написания.
12	Римское рустическое капитальное письмо, его особенности и приёмы написания.
13	Римское квадратное капитальное письмо, его особенности и приёмы написания
14	Римское унциальное капитальное письмо, его особенности и приёмы написания.
15	Кириллическое уставное письмо, его особенности и приёмы написания.
16	Кириллическое полууставное письмо, его особенности и приёмы написания.
17	Кириллическая вязь, её особенности и приёмы написания.
18	Кириллическая скоропись, её особенности и приёмы написания.
19	Готическое письмо. Каролингский минускул, его особенности и приёмы написания.
20	Готическое письмо. Текстура, её особенности и приёмы написания.
21	Готическое письмо. Швабское письмо, его особенности и приёмы написания.
22	Готическое письмо. Ротунда, её особенности и приёмы написания.
23	Готическое письмо. Фрактура, её особенности и приёмы написания.
24	Готическое письмо. Канцлей, его особенности и приёмы написания.
25	Готическое письмо. Французское бастардное письмо, его особенности и приёмы написания.
26	Готическое письмо. Флорентийское бастардное письмо, его особенности и приёмы написания.
27	Антиква. Шрифты типа Ренессанс-антиква, приметы их облика и образного звучания.
28	Антиква. Шрифты типа Барок-антиква, приметы их облика и образного звучания.
29	Антиква. Шрифты типа Классицистическая антиква, приметы их облика и образного звучания.
30	Брусковые шрифты типа Египетский, приметы их облика и образного звучания.
31	Брусковые шрифты типа Итальянский, приметы их облика и образного звучания.
32	Брусковые шрифты типа Кларендон, приметы их облика и образного звучания.
33	Итальянский курсив, приметы его облика и образного звучания.
34	Английский курсив, приметы его облика и образного звучания
35	Гротеск. Шрифт Гельветика, приметы его облика и образного звучания.
36	Основные аспекты типографики.
37	Типографические приёмы деления текста по смыслу.
38	Основные типы графических сообщений.
39	Принципы совмещения изображения и текста.
40	Виды типографических сеток.

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы) находятся в приложении к данной РПД

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»

Для допуска обучающегося к промежуточной аттестации необходимо иметь более 70 % посещаемости занятий в течение учебного процесса. Задания, которые предполагают формат домашнего выполнения, необходимо в течение семестра приносить для консультаций. Практические и творческие задания, выполненные без консультаций преподавателя на экзамене не оцениваются. Порядок ликвидации академической задолженности происходит по установленному графику.

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная +

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет проводится в форме кафедрального просмотра выполненных практических и творческих заданий, коллегиально преподавателями кафедры Графического дизайна в арт-пространстве по дисциплине "Искусство шрифта" и заведующим кафедрой. Во время экзамена студенту задается теоретический вопрос по пройденным учебным модулям и вопрос по выполненным творческим заданиям, в соответствии с показателями оценивания компетенций. Сообщение результатов обучающемуся, производится непосредственно после выставления оценок на кафедральном обходе

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Матросова, И. Г., Пунтус, Е. Ю.	Шрифт	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2021	http://www.iprbookshop.ru/103341.html
Яманова, Р. Р., Хамматова, В. В., Слепнева, Е. В.	Краткая история развития шрифта	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2018	http://www.iprbookshop.ru/94984.html
Дегтяренко, В. М.	Основы шрифтовой графики	Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа	2019	http://www.iprbookshop.ru/86459.html
Кашевский, П. А.	Шрифтовая графика	Минск: Вышэйшая школа	2017	http://www.iprbookshop.ru/90856.html
Савельева А. С.	Проектирование. От шрифтовой композиции к плакату	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017865
Андреева В. А.	История шрифтов	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017613
Проглядова, Г. А., Денискина, В. З.	Формирование базиса для овладения шрифтом Брайля	Москва: Московский педагогический государственный университет	2018	http://www.iprbookshop.ru/79029.html
Безрукова, Е. А., Мхитарян, Г. Ю.	Шрифтовая графика	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/76349.html
Литвин, С. В.	Шрифты и типографика	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2017	http://www.iprbookshop.ru/102696.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				

Андреева В. А.	История шрифтов	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017387
Румянцева Д. А.	Прикладной дизайн. Шрифты	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201792

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Русский музей [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.ru>
 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>
 Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://publish.sutd.ru>
 Дистанционные информационные технологии СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://edu.sutd.ru/moodle/>
 Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru/>
 Центральный выставочный зал "Манеж" [Электронный ресурс]. URL: <https://manege.spb.ru/>
 Электронный каталог Фундаментальной библиотеки СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://library.sutd.ru/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional
 Adobe Photoshop

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

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

Приложение

рабочей программы дисциплины Искусство шрифта

наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.03.01. Дизайн

наименование ОП (профиля): Графический дизайн в арт-пространстве

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
Семестр 3	
1	Выполнить упражнение на выработку навыка сохранения в процессе письма выбранного наклона пера «Циферблат». Провести радиально расположенные отрезки всех направлений, не меняя наклона пера (0, 30, 60 и 90 градусов). Техника исполнения: бумага, ширококонечное перо, тушь. Формат выполняемой работы А3.
2	Выполнить упражнение на выработку навыка сохранения в процессе письма выбранного наклона пера «Кросс». Поперёк параллельных карандашных линий провести линии ширококонечным пером, угол наклона которого соответствует углу наклона карандашных линий. Перо ставится на карандашную линию параллельно её наклону и ведётся перпендикулярно ей до первой встречной линии, затем пауза с отрывом пера от бумаги на 1 мм, далее движение продолжается. Рекомендуемые углы наклона карандашных линий - 0, 30, 60 и 90 градусов. Техника исполнения: бумага, ширококонечное перо, тушь. Формат выполняемой работы А3.
3	Выполнить упражнение на выработку навыков исполнения элементов букв «Прописи». Предлагается ровно, с одинаковыми промежутками исполнить вертикальные, наклонные и округлые штрихи, причём буква О исполняется двумя дуктами и является окружностью. Техника исполнения: бумага, ширококонечное перо, тушь. Формат выполняемой работы А3.
4	Расположить на заданном пространстве полиграммы прописных и строчных букв, а также свои фамилию, имя и отчество, написанные графемами. Техника исполнения: бумага, остроконечное перо, тушь или гелевая ручка (линер). Формат выполняемой работы А3.
5	Написать свои фамилию, имя и отчество буквами Римского классического капитального письма, буквами Рустического капитального письма, Квадратного капитального письма, Унциального капитального письма, буквами кириллической вязи, буквами кириллической скорописи Техника исполнения: бумага, ширококонечное перо, тушь. Формат выполняемой работы А3.
6	Написать свои фамилию имя и отчество буквами одного из видов готического письма (Каролингский минускул, Текстура, Швабахер, Ротунда и т.д). Техника исполнения: бумага, ширококонечное перо, тушь. Формат выполняемой работы А3.
7	Написать свои фамилию имя и отчество буквами Ренессанс-антиквы, буквами Барок-антиквы, буквами Классицистической антиквы Техника исполнения: бумага, ширококонечное перо, тушь. Формат выполняемой работы А3.
8	Написать свои фамилию имя и отчество буквами Итальянского курсива, буквами Английского курсива. Техника исполнения: бумага, ширококонечное перо, тушь. Формат выполняемой работы А3.
11	Написать свои фамилию имя и отчество буквами Египетского шрифта, буквами Итальянского шрифта. Техника исполнения: бумага, ширококонечное перо, тушь. Формат выполняемой работы А3.
12	Написать свои фамилию имя и отчество буквами Кларендона, буквами шрифта Гельветика Техника исполнения: бумага, ширококонечное перо, тушь. Формат выполняемой работы А3.
13	Исполнить копию страницы средневековой кириллической книги. Исполнить копию страницы средневековой готической книги. Техника исполнения: бумага, акварель. Формат выполняемой работы А3.
15	Сочинить и исполнить образно-каллиграфическую композицию с применением средневекового кириллического письма. Техника исполнения: бумага, акварель (гуашь, тушь, коллаж). Формат выполняемой работы А3.
16	Организовать заданное визуальное пространство средствами типографики на тему «Типографические приёмы деления текста по смыслу». Техника исполнения: компьютер, распечатка. Формат выполняемой работы А4.
17	Организовать заданное визуальное пространство средствами типографики на тему «Классификация шрифтов». Техника исполнения: компьютер, распечатка. Формат выполняемой работы А2 (А3).

18	Визуализировать логическое определение смысла слова и эмоциональное звучание смысла слова. Техника исполнения: компьютер, распечатка. Формат выполняемой работы А4.
19	Создать пример совмещения изображения и текста по принципу подыгрывания и пример совмещения изображения и текста по принципу противопоставления. Техника исполнения: компьютер, распечатка. Формат выполняемой работы А4.
20	Создать условный макет полиграфического издания (6 разворотов), используя принцип модульной типографической сетки. Техника исполнения: компьютер, распечатка. Формат выполняемой работы А3.