

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.01

Шрифт и типографика в дизайне

Учебный план: 2024-2025 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)		Контактная работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, 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):

кандидат технических наук, Доцент

Сухарева Алина
Михайловна

Старший преподаватель

Ильина Ангелина
Александровна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна рекламы

Сухарева Алина
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Сухарева Алина
Михайловна

Методический отдел:

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 современные разнообразные принципы построения шрифтов, принципы их применения в практической деятельности дизайнера, наиболее точно соответствующие 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 – графикой, фотографией, 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

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				Пр
Тема 1. История шрифта: этапы эволюции шрифта, изучение стилей и типов шрифтов в историческом развитии. Практическое занятие: доклад и презентация на тему развития шрифта в контексте мировой истории		9	6		
Тема 2. Рассмотрение различных типов шрифтовых групп. Виды классической антиквы, гротеск, брусковые и декоративные. Практическое занятие: композиция по каждому типу шрифтовых групп.		6	8		
Тема 3. Геометрические гротески. Функционализм в гротесках Международного стиля. Шрифты «цифровой революции». Постмодернистские шрифты.		8	6		
Тема 4. Основная терминология шрифтовых систем. Строение буквы, становление алфавита. Шрифтовые термины (строчные и прописные знаки, системы начертаний), типографская система мер (кегель и интерлиньяж). Межсимвольные и межсловные интервалы. Практическое занятие: композиция по каждой из шрифтовых систем.		16	6	ГД	
Раздел 2. Основные принципы построения шрифтовых гарнитур					
Тема 5. Удобочитаемость. Наборная и акцидентная гарнитура. Отличия наборной и акцидентной гарнитуры, области их применения. Практическое занятие: подбор и анализ аналогов по пройденной теме.		15	6		П
Тема 6. Базовые принципы сочетания шрифтов. Понятие шрифтовой пары. Разбор состава супергарнитуры. Шрифтовые пары: антиква-гротеск, наборная и акцидентная гарнитура. Практическое занятие: шрифтовая композиция на тему тождественности шрифтовой группы с использованием формальной системы построения		14	7,75	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	39,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			

Раздел 3. Основы типографики				
Тема 7. Основные понятия и история типографики. Интерлиньяж, длина строки, выравнивание текста, начало абзаца. Практическое занятие: шрифтовая композиция на тему "параметры абзаца".		10	5	
Тема 8. Особенности верстки набора. Форматы колонок и строк. Навигация в типографике. Практическое занятие: виды и стили типографических решений в дизайне рекламы.		10	5	Пр
Тема 9. Шрифтовой дизайн. Расстановка акцентов в типографике. Практическое занятие: Двухцветная и полноцветная композиции на заданную тему, содержащие три элемента: символ, заголовок и основной текст.		10	5	ГД
Раздел 4. История и современные тенденции в типографике				
Тема 10. Классическая типографика и шрифты. Практическое занятие: просмотр и анализ аналогов по заданной теме, изучение имен шрифтовых дизайнеров.	4	8	7	
Тема 11. Типографика модернизма. Практическое задание: просмотр и анализ аналогов по заданной теме, изучение имен шрифтовых дизайнеров.		10	5	
Тема 12. Постмодернистические особенности современной типографики. Практика применения в графическом дизайне. Дизайнерский процесс. Этапы работы над проектом. Практическое занятие: разработка концепции и создание эскизов на заданную тему.		10	5	П
Тема 13. Применение различных графических редакторов при проектировании шрифтовой композиции. Графическая техника и художественные стили в типографических композициях. Практическое занятие: серия плакатов на историческую тему.		10	7,75	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	5			Пр

<p>Тема 14. 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.</p>	8	1		
<p>Тема 15. Основы разработки визуальных носителей с использованием шрифтовых систем. Компоненты шрифтовых систем: иерархия, стилистика, цвет.</p>	12	2		
<p>Тема 16. Разработка шрифтовой системы для печатной продукции. Выбор шрифтовой гарнитуры для верстки, зеркало набора, иерархическая система шрифтовых гарнитур. Обложка, форзац, полоса набора.</p> <p>Практическое занятие: фор-макет.</p>	8	2		
<p>Тема 17. Разработка шрифтовой системы для WEB пространства. Шрифтовые гарнитуры, кегли, графические интерфейсы, зеркало набора, иерархическая система шрифтовых гарнитур. Основная страница сайта, система баннеров, пиктографика.</p> <p>Практическое занятие: фор-макет.</p>	8	2		
<p>Тема 18. Разработка шрифтовой системы для медиа пространства. Особенности восприятия текстовых блоков, тайминг, шрифтовые гарнитуры, кегли, иерархическая система шрифтовых гарнитур. Анимация шрифта, графическая стилистика, музыкальное оформление. Кинетическая типографика.</p> <p>Практическое занятие: фор-макет.</p>	12	2	ГД	
<p>Раздел 6. Трансформация шрифтовых систем</p>				
<p>Тема 19. Адаптация различных шрифтовых систем для различных медиа носителей. Актуальные решения формирования шрифтовых систем. Анализ работ ведущих представителей медиаиндустрии.</p>	8	2		П

Тема 20. 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.	12	2	ГД	
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 несущественные 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	Чем знаменит Иоганн Гутенберг?
2	Назовите основные шрифтовые группы.
3	Что означает термин «гарнитура»?
4	Что такое начертание?
5	Как в типографике называется размер шрифта?
6	Дайте определение понятию акцидентная гарнитура.
7	Что такое супергарнитура?
8	Назовите основные принципы создания шрифтовой пары.
9	Назовите отличия наборной и акцидентной гарнитуры
10	Назовите основные принципы построения шрифтовой гарнитуры на основе модуля.
Семестр 4	
11	Перечислите основные понятия в типографике
12	Назовите способы выравнивания текста, дайте определение термину «выключка»
13	Назовите имена ведущих графических дизайнеров, работающих с типографикой.
14	Каким образом можно достичь контраста в типографике?
15	Дайте определение понятию сетка/модульная сетка верстки
16	Что такое интерлиньяж?
17	Назовите основные различия создания шрифтовых композиций для плакатов сейчас и в начале-середине прошлого века.

18	Назовите основные графические редакторы, используемые 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	Дайте определение понятию «кернинг»?
25	Что такое «трекинг»?
26	Назовите единицу измерения кегля
27	Что такое вылеты?
28	Дайте определение понятию "модульная сетка"
29	Назовите основные правила работы со шрифтами при создании заглавной страницы WEB сайта.
30	Каковы основные правила при анимировании шрифта в оформлении медиа контента в кино и телевидении?
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

Выполнение шрифтовых композиций по каждой пройденной теме.

Создание прототипов шрифтовых знаков на основе модуля.

Разработка шрифтовой открытки.

4 семестр

Оформление обложки и страницы журнала при использовании типографики, графики и иллюстраций.

Разработка шрифтовой афиши/плаката на заданную тему.

5 семестр

Разработка рекламной продукции с использованием типографики.

Разработка рекламной продукции с использованием типографики для размещения в социальных сетях и на WEB сайтах. Анимация разработанного баннера для интернет-ресурсов.

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:

- Шрифтовые композиции, по каждой пройденной теме, формат – А4;
- Шрифтовую гарнитуру из 33 знаков, выполненная на основе модульной системы на планшете 60x60 см;
- Шрифтовую открытку, формат – А4;

4 семестр

На зачете необходимо представить, выполненные в течение семестра:

- Оформление обложки журнала, формат – А4;
- Оформление страницы журнала при использовании типографики, графики и иллюстраций – А4;
- Шрифтовую афишу или плаката на заданную тему, формат – 50x70 см.

5 семестр.

На экзамене необходимо представить, выполненные в течение семестра:

- Печатная рекламная продукция, формат – А4;
- Главная страница интернет-сайта (формат HDTV 1920x1080);
- Рекламная продукция с использованием типографики для размещения в социальных сетях и WEB сайтах.
- Анимация рекламной продукции с применением типографики (формат HDTV 1920x1080).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
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
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.iprbooks.hop.ru/102434.html
Кашевский, П. А.	Шрифтовая графика	Минск: Вышэйшая школа	2017	https://www.iprbooks.hop.ru/90856.html

Кашевский, П. А.	Типографика	Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО)	2022	https://www.iprbookshop.ru/134164.html
Савельева, А. С.	Проектирование: от шрифтовой композиции к плакату	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2018	https://www.iprbookshop.ru/102672.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Матросова, И. Г., Пунтус, Е. Ю.	Шрифт	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2021	https://www.iprbookshop.ru/103341.html
Безрукова, Е. А., Мхитарян, Г. Ю.	Шрифтовая графика	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	https://www.iprbookshop.ru/76349.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://rusmuseum.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
Adobe Illustrator
Adobe inDesign
Adobe After Effects
Adobe Photoshop
Adobe Premiere Pro
3ds MAX

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