

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»



**УТВЕРЖДЕНО**  
Ректор АНО ВО  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»

Г.А. Кувшинова  
«18» мая 2020 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**  
Б1.В.ОД.8 «Шрифт»

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Профиль: Графический дизайн

Уровень бакалавриата

МОСКВА 2020

Рабочая программа по дисциплине «Шрифт» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 (уровень бакалавриата)

Программу составил: Кудрявцев А.И., доктор искусствоведения

Рекомендовано кафедрой графического дизайна

Зав. кафедрой Чекина О.Г.

# **ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

## **1. Перечень планируемых результатов обучения**

### **1.1. Цели и задачи освоения дисциплины**

Целью данной дисциплины является изучение процессов исторического формирования шрифтовой формы, изучению основ профессиональной деятельности во всех видах шрифтовой графики, формированию современных понятий эстетики и пластики шрифтовой формы.

Задачи дисциплины – дать студенту теоретические знания истории и классификации шрифтов и практические навыки работы со шрифтовой формой.

### **1.2. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных и общепрофессиональных компетенций:**

способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4);

способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике (ПК-6);

способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале (ПК-7);

способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту и готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими расчетами для реализации проекта (ПК-9).

### **В результате изучения дисциплины студент должен:**

знать: историю шрифта, эволюцию шрифтовых форм, законы построения шрифта и шрифтовой композиции, место шрифта в системе графических искусств.

уметь: использовать полученные теоретические знания при выборе шрифта для проектных разработок

владеть: навыками построения шрифтовой формы и композиции.

## 2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Шрифт» относится к вариативной части Блока 1. При изучении дисциплины используются знания, полученные в курсе «Каллиграфии», «Проектной графики», «Пропедевтики». Полученные знания и навыки применяются при создании работ в рамках курса «Типографика», «Дизайн книги» «Проектирование» и других.

## 3. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа, включая промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы	Количество часов по формам обучения	
	Очная	Очно-заочная
Аудиторные занятия:	60	10
лекции	20	
практические и семинарские занятия	40	10
лабораторные работы (лабораторный практикум)		
Самостоятельная работа	12	26
Текущий контроль (количество и вид текущего контроля,		
Курсовая работа		
Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет)	экзамен	экзамен
<b>ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ</b>	<b>108</b>	<b>72</b>

## 4. Содержание дисциплины

### 4.1. Разделы дисциплин и виды занятий

#### Очная форма обучения

Названия разделов и тем	Всего часов по учебному плану	Виды учебных занятий		
		Лекции	Практ. занятия, семинары	Самостоятельная работа
Тема 1. Историческая классификация типографских шрифтов.	19	6	10	3
Тема 2. Основные понятия и термины шрифтовой формы.	22	6	12	4
Тема 3. Эстетические характеристики шрифтовой формы.	31	8	18	5
Итого	72	20	40	12

#### Очно-заочная форма обучения – 4,5 года (5 лет)

Названия разделов и тем	Всего часов по учебному плану	Виды учебных занятий		
		Лекции	Практ. занятия, семинары	Самостоятельная работа
Тема 1. Историческая классификация типографских шрифтов.	10		2	8
Тема 2. Основные понятия и термины шрифтовой формы.	10		4	6
Тема 3. Эстетические характеристики шрифтовой формы.	16		4	12
Итого	36		10	26

## Содержание курса

### Тема 1. Историческая классификация типографских шрифтов

Ренессанс антиква. Барокко антиква. Классицизм антиква. Брусковая антиква. Гротеск антиква. Шрифты модерн. Шрифты декоративные. Шрифты дизайн.

Латинские шрифты: Бембо, Гарамон, Сабон, Кезлон, Баскервиль, Бодони, Дидо, Вальбаум, Кларендон, Эрбар, Гилл Санс, Футура, Акциденц гротеск, Универс, Гельветика, Уника, Оптима.

Кириллические шрифты: шрифты Лазурского, Банниковой, шрифты – Академический, Энциклопедический, Елизаветинский, Нью-Баскервиль, Школьный, Футурис, Ньютон, Петербург, Прагматика, Парангон.

### Тема 2. Основные понятия и термины шрифтовой формы

Язык, письмо, графема, алфавит, шрифт, шрифтовая гарнитура. Прописи, почерк, каллиграфия, скоропись. Инструменты письма: тростниковое перо – калам, стиль, кисть, гусиное перо, каллиграфическое перо. Материалы письма: камень, глиняные и деревянные дощечки, пергамен, бумага, ткань.

Контрастность шрифта. Удобочитаемость шрифта. Оптические компенсации шрифтовой формы. Межбуквенные расстояния. Интерлиньяж. Разноширинные и одноширинные шрифты. Насыщенность и плотность шрифтовой формы. Дукты и угол письма. Нажимное и безнажимное письмо. Декоративные элементы письма. Орнаментальность письма.

Вертикальные и горизонтальные элементы знака. Выносные элементы знака. Засечки или серифы знака. Зоны сопряжения знака. Горизонтальные линии шрифта. Прямые и круглые знаки. Прописные и строчные знаки. Диакритические знаки. Дополнительные знаки алфавита. Кегельная площадка. Кегель шрифта. Начертания шрифта.

### Тема 3 Эстетические характеристики шрифтовой формы

Ритм, пластика, динамика, статика. Открытая, закрытая форма. Универсальность шрифтовой формы. Содержательность шрифтовой формы. Формальное, эстетическое и психологическое в шрифтовой форме. Стиль и стилевое единство шрифтовой формы. Мода и шрифт. Сферы деятельности человека и шрифт. Влияние шрифтовой формы на формирование общеэстетических понятий в обществе.

#### **5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся**

1. Список основной и дополнительной литературы
2. Список адресов сайтов сети Интернет (на русском и английском языках), содержащих актуальную информацию по теме дисциплины.
3. Набор вопросов.
4. Перечень заданий

#### **Вопросы по дисциплине**

Дать объяснение следующим терминам

Очко литеры

Внутрибуквенный просвет

Основной штрих

Засечка

Капля

Контраст

Обратный контраст

Антиква

Гротеск

Шрифт с брусковыми засечками

Диакритический элемент

Полуапрош

Кегельная площадка

Начертание

Курсив

Наклонный шрифт

Выносной элемент

Минускул

Маюскул

Свисание

Капитель

Вопросы для самоконтроля

1. Рассказать о подходах к классификации шрифтов
2. Рассказать о влиянии каллиграфии на типографские шрифты
3. Рассказать об эволюции антиквенных шрифтов
4. Когда появились первые гротесковые шрифты и для чего они использовались?
5. Когда гротесковые шрифты стали использоваться в роли текстовых
6. Рассказать о развитии кириллических шрифтов
7. Что такое кириллизация латинского шрифта?
8. Рассказать об одном из выдающихся дизайнеров шрифта (пуансонистов)



## 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

### 6.1. Перечень формируемых компетенций:

способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4);

способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике (ПК-6);

способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале (ПК-7);

способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту и готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими расчетами для реализации проекта (ПК-9).

### 6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

#### Показатели оценивания компетенций

Компетенция	Знать	Владеть
1	2	3
способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4)	Знать историю шрифта и эволюции шрифтовой формы, классификацию шрифтов; функциональные особенности шрифта; стилевые особенности различных шрифтов	Владеет навыками выбора и использования типографских шрифтов
способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике (ПК-6)	Знать технологии производства металлических и компьютерных шрифтов и их использования	Владеть методами использования типографских шрифтов при создании дизайн-проекта
способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете,	Знать: анатомию современного шрифта и правила его построения	Владеть: навыком построения символов шрифтов разных типов

материале (ПК-7)		
способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту и готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими расчетами для реализации проекта (ПК-9)	Знать: шрифтовую терминологию, необходимую для описания шрифтов при создании спецификации проектов и классификацию шрифтов, иметь представление о лицензии на право использования шрифта и его стоимости.	Владеть: навыками описания шрифтовых гарнитур при создании документации по проекту, в том числе при создании руководств по описанию фирменного стиля

### Уровни критериев оценивания компетенций

Уровни сформированности компетенций	Содержательное описание уровня	Формы контроля сформированности компетенции
Пороговый уровень	Студент Способен проанализировать шрифтовую форму, рассказать о стилевых особенностях и истории основных шрифтов, построить шрифтовую форму базовых шрифтов практически.	Просмотр практических работ во время занятий
Повышенный уровень (относительно порогового уровня)	Студент Демонстрирует способность к полной самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем по сопутствующим вопросам) в выборе способа решения неизвестных или нестандартных заданий в рамках учебной дисциплины с использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе освоения данной учебной дисциплины, так и смежных дисциплин. Глубоко понимает эволюцию шрифтовой формы, взаимосвязь особенностей шрифта определенного времени и господствующих художественных стилей, воспринимает шрифт как стилистически и конструкционно целостную систему знаков, что проявляется в его практических работах. Присутствие сформированной компетенции на высоком уровне, способность к ее дальнейшему саморазвитию и высокой адаптивности практического применения к изменяющимся условиям профессиональной задачи	Просмотр практических работ во время занятий  Зачет (итоговый просмотр)

## **Шкала оценивания сформированности компетенций**

При выставлении оценки по дисциплине «Шрифт» учитывается выполнение практических заданий, защита реферата и ответы на вопросы по курсу.

Оценка «отлично» выставляется студентам, проявившим глубокое понимание эволюции шрифтовой формы, взаимосвязь особенностей шрифта определенного времени и господствующих художественных стилей, осознание шрифт как стилистически и конструкционно целостной системы знаков, что проявляется в практических работах, полностью должен быть сформирован повышенный уровень компетенций.

Оценка «хорошо» выставляется студентам, полностью выполнившим практические задания, в целом проявившим понимание конструктивных и эстетических особенностей шрифта. Повышенный уровень компетенций в целом сформирован.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, выполнившим все практические задания, при наличии незначительных недоработок при построении шрифтовой формы. Повышенный уровень компетенций сформирован лишь частично, базовый уровень сформирован полностью.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил всех заданий или выполнил их с грубыми конструктивными ошибками, студент не освоил требования на базовом уровне компетенций.

Если планом предусмотрена промежуточная аттестация в виде зачета без оценки, в первых трех случаях выставляется оценка «зачтено», в последнем – «незачтено».

### **6.3. Типовые контрольные задания/материалы характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы**

#### **Практические задания**

*Практическое изучение по образцам основных исторических видов типографских шрифтов – ренессанс антиква, барокко антиква, классицизм антиква, брусковая антиква, гротеск антиква.*

*Первая часть задания. На горизонтальном листе ватмана форматом А-3 необходимо нарисовать текст из двух слов, прописными и строчными буквами. Слова располагаются в две строки с центральной выключкой.*

*Перечень текстов – свободная тема, молодежный стиль, спортивный танец, электронная музыка, художник полиграфист, философский диспут, рукописная книга, гражданская азбука, типографский шрифт.*

*Количество листов – 5.*

*1.Шрифт Сабон.*

*2.Шрифт Баскервиль.*

*3.Шрифт Бодони.*

*4.Шрифт Кларендон.*

*5.Шрифт Гельветика.*

*Вторая часть задания. На вертикальном или горизонтальном листе ватмана форматом А-3 нарисовать выше перечисленными шрифтами «абстрактные» композиции. В композиции должно быть не менее пяти букв и их фрагментов кириллического алфавита, размеры букв от очень крупных, до мелких. Количество листов – 5. Общее количество листов – 10. Образцы заданий прилагаются.*

#### **6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

Оценка знаний, умений, навыка и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке, а так же для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся:

- на занятиях (опрос);
- по результатам выполнения практических заданий (просмотр).
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим занятия по данной дисциплине в присутствии других преподавателей кафедры (итоговый просмотр). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре.

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, могут допускаться на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

- Оценка результатов аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения.

## 7. Основная и дополнительная литература

ЭБС "Книгафонд", [www.knigafund.ru](http://www.knigafund.ru)

### Основная литература:

1. Безрукова, Е.А. Шрифтовая графика / Е.А. Безрукова, Г.Ю. Мхитарян ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Факультет визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 130 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487657> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8154-0407-6. – Текст : электронный.

2. Клещев, О.И. Типографика / О.И. Клещев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). – Екатеринбург : Архитектон, 2016. – 172 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455452> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0249-7. – Текст : электронный.

3. Пикок, Д. Основы издательского дела / Д. Пикок. – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 473 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428991> – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

### Дополнительная литература:

1. Азбука гражданская с пометками Петра I. Факсимиле. 1877 г.
2. Головкин С.Б. Дизайн деловых периодических изданий: учебное пособие. Юнити-Дана, 2012 г.
3. Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя. Издательство: Студия Артемия Лебедева, 2013 г
4. Кашевский, П.А. Шрифты / П.А. Кашевский. – Минск : Літаратура і Мастацтва, 2012. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139774> – ISBN 978-985-6941-43-9. – Текст : электронный.
5. Клещев, О.И. Художественно-техническое редактирование / О.И. Клещев. – Екатеринбург : Архитектон, 2012. – 62 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962> – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
6. Кудрявцев А.И. Парангон. Супергарнитура. Каталог шрифтов, Москва, 2010, 416 с.
7. Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги : учебное пособие / Б.Р. Мандель. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. – 608 с. : цв. ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634> – ISBN 978-5-4458-9556-5. – DOI 10.23681/237634. – Текст : электронный.
8. -Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. – 422 с. : цв. ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241220> – Библиогр.: с. 393-402. – ISBN 978-5-4475-1498-3. – DOI 10.23681/241220. – Текст : электронный.
9. Наумова, С.В. Шрифт и орнамент / С.В. Наумова, П.М. Наумова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). – Екатеринбург : Архитектон, 2014. – 216 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720> – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

10. Ноордзей Г. Штрих. Теория письма. М.:Изд.Д.Аронов, 2013

11. Олешко, Е.В. Техника и технология СМИ: шрифтовая культура массмедиа / Е.В. Олешко. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240428> – ISBN 978-5-7996-0688-6. – Текст : электронный.

12. Смирнова, Л.Э. История и теория дизайна : учебное пособие / Л.Э. Смирнова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3096-5. – Текст : электронный.

13. Шрифт в айдентике, рекламе, многостраничниках, упаковке, навигации, вебе и каллиграфия. М.: КМК-проект, 2013

14. Художественные шрифты Издательство: Харьков, "УНИЗДАТ", 1930 г

15. Цапф Герман - Философия дизайна Германа Цапфа. Избранные статьи и лекции о каллиграфии, шрифтовом дизайне и типографике. 2014 г. Изд.Студии Артема Лебедева.

16. Ян Чихольд – образцы шрифтов. Изд. Студия Артемия Лебедева, 2012.- 248 с.

17. Арбатский, И.В. Шрифт и массмедиа: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программам магистерской подготовки по направлениям "Дизайн", "Дизайн архитектурной среды",



"Градостроительство" / И.В. Арбатский. – Красноярск : СФУ, 2015. – 271 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496976> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3358-4. – Текст: электронный.

## **8. Источники из сети Интернет**

1. Словолитня Paratype.ru
2. Словолитня Monotype monotype.com
3. Словолитня Linotype linotype.com
4. Интернет-магазин шрифтов myfonts.ru
5. Сайт студии О.Мацуева omtypе.com
6. Сайт Ж.Ф.Порше [www.porchez.com](http://www.porchez.com)
7. Словолитня Commercialtype commercialtype.com
8. Шрифтовая библиотека FontFont fontfont.com
9. Фестиваль шрифта, типографики, каллиграфии и видео tyromania.ru
10. Информационный ресурс о шрифтах и типографике Tyroholiс.ru
11. Сайт ежегодной международной конференции по шрифтовому дизайну «Серебро набора» serebronabora.com

## **9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)**

Изучение данной дисциплины предполагает освоение навыков анализа шрифтов и их использования. Студенту рекомендуется постоянно работать с литературой для закрепления знаний, полученных во время аудиторных занятий.

Дополнительные знания могут быть получены в процессе анализа различных изделий, презентационных материалов, вывесок, навигации, которая окружает нас повсюду, а также шрифтов, установленных на компьютерах. Следует анализировать использование шрифтов в книжной продукции, плакатах и пр..

Необходимо сопрягать информацию, получаемую в процессе изучения данного предмета, со знаниями, получаемыми в рамках освоения профессиональных дисциплин, самостоятельно ставить и решать задачи использования шрифта в процессе проектирования и презентации разработанных проектов.

**10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационно-справочные системы)**

1. *Стандартные программы для демонстрации презентаций*
2. *Любые графические векторные редакторы (например, Adobe Illustrator)*
3. *ЭБС "Книгафонд"*
4. *ЭИОС НИД*

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

Занятия проводятся в аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.