

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Б1.В.01
(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Шрифт и типографика

(наименование дисциплины)

по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

направленность (профиль)

Графический дизайн

Форма обучения: очная

Год набора: 2022

Общая трудоемкость: 4 ЗЕ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	5	Итого
Форма контроля	Зачет с оценкой	
Вид занятий		
Лекции	16	16
Лабораторные	-	-
Практические	48	48
Руководство: курсовые работы (проекты) / РГР	-	-
Промежуточная аттестация	0,25	0,25
Контактная работа	64,25	64,25
Самостоятельная работа	79,75	79,75
Контроль	-	-
Итого	144	144

Рабочую программу составил:

старший преподаватель Карасева Г.В.

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рецензирование рабочей программы дисциплины:

Отсутствует

Рецензент

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки

54.03.01 Дизайн

Срок действия рабочей программы дисциплины до «28» августа 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

На заседании центра дизайна

(протокол заседания №11 от «19» июля 2021 г.).

1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – формирование целостного представления о шрифте как основном элементе графического дизайна и качественных навыков владения основами графической культуры.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «Предпринимательская деятельность. Управление стартап-проектами», «Проектирование 4», «Компьютерные технологии в дизайне 3», «Организация проектной деятельности в дизайне», «Макетирование», «Учебная практика (научно-исследовательская музейная практика)».

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Предпринимательская деятельность. Коммерциализация РИД», «Проектирование в графическом дизайне 2», «Компьютерные технологии в дизайне 5». «Дизайн культурного городского пространства», «Художественно-техническое редактирование печатных изданий», «Современное издательское дело», «Производственная практика (проектно-технологическая практика)», «Художник театра и кино (событийный дизайн)».

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
ПК-1. Способен владеть основами композиции, цветоведения и техниками проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта.	ПК-1.1. Владеет основами композиции, цветоведения, техник проектной графики и способен применять их в рамках проектной задачи.	Знать: основы композиции, цветоведения, техник проектной графики, особенности современной шрифтовой культуры; понятие типографики; возможности компьютера как инструмента проектирования; основные компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании; основные этапы дизайн-проектирования; возможности применения шрифтов при дизайн-проектировании печатных изданий; возможности обмена информацией между приложениями.
		Уметь: применять основы композиции, цветоведения, техник проектной графики в рамках проектной задачи, анализировать и применять особенности современной шрифтовой культуры в дизайн-проектировании

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
		различных видов печатной продукции; применять компьютерные технологии в дизайн-проектировании; получать, подобрать необходимую научно-методическую литературу; управлять файлами, шрифтами и цветом.
		Владеть: основами композиции, цветоведения, техник проектной графики, способностью применять их в рамках проектной задачи, способностью к ориентации на приобретение новых знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения дизайн-проекта; навыками применения компьютерных технологий в дизайн-проектировании (навыками работы с традиционными носителями информации, распределенными базами знаний, с информацией в глобальных компьютерных сетях); приемами использования типографических средств в дизайн-проектировании печатных изданий для передачи творческого замысла; приемами работы с устройствами ввода и вывода информации; навыками работы с научно-методической литературой.
	ПК-1.2. Реализует художественный замысел дизайн-проекта, синтезируя знания и навыки в основе композиции, цветоведения и техник проектной графики.	Знать: основные принципы и приемы решения дизайнерских задач; особенности и тенденции творческого подхода при дизайн-проектировании печатных изданий; основные этапы традиционного и цифрового допечатного процесса; возможности интеграции растровых, векторных изображений с текстом.
		Уметь: обосновывать свои предложения при разработке проектной идеи, основываясь на концептуальном, творческом подходе к решению дизайн-задачи;

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
		реализовать художественный замысел дизайн-проекта, синтезируя знания и навыки в основе композиции, цветоведения и техник проектной графики.
		Владеть: способностью анализировать приемы решения дизайнерских задач; способностью обосновывать свои предложения при разработке проектной идеи; навыками творческого подхода к дизайн-проектированию печатных изданий; способностью реализовать художественный замысел дизайн-проекта, синтезируя знания и навыки в основе композиции, цветоведения и техник проектной графики.
	ПК-1.3. Оценивает и выбирает из композиционных приемов, техник проектной графики и цветовых сочетаний нужные для реализации художественного замысла дизайн-проекта.	Знать: композиционные приемы, техники проектной графики и цветовых сочетаний, используемых для реализации художественного замысла дизайн-проекта; об основных требованиях к дизайн-проекту печатных изданий; об основных видах верстки и макетирования; о способах решений задач по дизайн-проектированию печатных изданий; об основных критериях выбора того или иного подхода к решению дизайнерских задач; интерфейсы основных графических редакторов и их характеристики; об основных этапах проектирования шрифта
		Уметь: анализировать и определять требования к дизайн- проекту печатных изданий; определять набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; определять особенности макетирования и верстки конкретного печатного издания с учетом вида издания; оценивать и выбирать из композиционных приемов, техник

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
		<p>проектной графики и цветовых сочетаний нужные для реализации художественного замысла дизайн-проекта.</p>
		<p>Владеть: способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту печатного издания; способностью синтезировать возможные решения дизайнерской задачи; навыками анализа, синтеза и выбора подходов к выполнению дизайн-проекта печатного издания или проекта шрифта; способностью оценивать и выбирать из композиционных приемов, техник проектной графики и цветовых сочетаний нужные для реализации художественного замысла дизайн-проекта.</p>

4. Структура и содержание дисциплины

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
1. Понятия шрифт и типографика	Лек, Пр, Пр	Шрифт и типографика. Взаимосвязь и различие понятий	5	6	2	2	Творческое задание
	Лек, Пр, Пр	Печать и письмо. Анализ рукописных и печатных текстов		6	2	-	
	Лек, Пр, Пр	Шрифт как результат эволюционного развития человечества. История мировой письменности		6	10	2	
2. Эволюция шрифта	Лек, Пр, Пр	Латинский шрифт: эволюция формы и графики. Эволюция латинского шрифта		6	2	-	Творческое задание
	Лек, Пр, Пр	История русской шрифтовой графики. Скоропись. Русская вязь. Гражданский петровский шрифт		6	2	-	
	Лек, Пр, Пр	Типографский шрифт. История возникновения книгопечатания. Типографика первопечатников		10	10	-	
3. Типографика в контексте времени	Лек, Пр, Пр	Типографика в контексте времени. Классическая типографика. Типографика XIX века и ее отражение в современной типографике		6	2	-	Творческое задание
	Лек, Пр, Пр	Типографика эпохи модерн, начала 20 века. Новая типографика, типографика 1950-х годов		6	2	-	

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
	Лек, Пр, Пр	Швейцарская типографика. Современная типографика. Современные шрифты		6	10	-	
4. Теоретические основы шрифтового проектирования	Лек, Пр, Пр	Морфологический анализ шрифта: конструктивные связи знаков. Терминология (анатомия знака).		6	2	2	Творческое задание, разноуровневые задачи и задания
	Лек, Пр, Пр	Построение шрифта. Методы построения шрифтов. Полиграммы		10	2	2	
	Лек, Пр, Пр	Художественные достоинства шрифта. Требования к шрифту.		6	2	2	
	Лек, Пр, Пр	Типы дизайна в проектировании шрифта (исторические, производные, оригинальные)		6	8	-	
	Лек, Пр, Пр	Прикладная графика. Логотипы. Шрифтовой плакат		10	10	-	
	Лек, Пр, Пр	Этапы проектирования шрифта: предпроектное исследование, поисковый этап, выполнение проекта		30	10	1	
5. Особенности оформления текста. Редакционные	Лек, Пр, Пр	Особенности оформления текста. Современная специальная терминология (выделения, переносы, абзац, колонки, текстовые блоки). Типографские		6	2 2	1	Творческое задание

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
требования и стандарты	Лек, Пр, Пр	требования к шрифтам. Редакционные требования и стандарты. Цифровые шрифты. Файлы шрифтов. Установка и удаление шрифтов		6			
	Лек, Пр, Пр	Форматы цифровых шрифтов. Шрифтовые программы		6	10	-	
		Посещаемость			10	-	
Итого:				144	100		

Схема расчета итогового балла:

Текущий рейтинг (все занятия) + Результат зачетного занятия + Бонусные баллы и все делится на 2. За невыполненное задание выставаются штрафные баллы, равные количеству баллов за задание. За невыполненное в срок задание может быть выставлено количество баллов, не превышающее половины от максимально возможного количества баллов за это задание. Если студент участвует в научно-исследовательской деятельности или выполняет дополнительные задания, то предусмотрены бонусные баллы, количество которых не превышает 20 баллов.

5. Образовательные технологии

Технология традиционного обучения – организация учебного процесса в вузе, основанная на лекционно-семинарско-зачетной форме обучения (лекция, практическое занятие, зачетное мероприятие).

Информационные технологии – специальные способы, программные и технические средства (кино, аудио- и видеосредства, компьютеры) для работы с информацией (визуальная лекция).

Технология контекстного обучения – система дидактических форм, методов и средств, направленная на моделирование содержания будущей профессиональной деятельности специалиста (визуальная лекция, практическое занятие).

Интерактивные технологии – способы активации деятельности субъектов в процессе взаимодействия (обучение в процессе общения).

Технология проблемного обучения – организация активной, самостоятельной деятельности студентов по разрешению ситуаций, требующих творческого овладения знаниями, умениями, навыками, развитие мыслительных способностей.

Технология развития критического мышления – организация учебного процесса, при котором студенты проверяют, анализируют, развивают, применяют полученную информацию с целью развития когнитивных умений и навыков.

Освоение учебной дисциплины осуществляется в процессе практических занятий и самостоятельной учебной деятельности студентов, важным направлением учебной деятельности студентов является самостоятельная работа.

6. Методические указания по освоению дисциплины

Для изучения дисциплины необходимо изучение теоретического материала и выполнение практических заданий.

7. Оценочные средства

7.1. Паспорт оценочных средств

Семестр	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
5	ПК-1	<i>Творческое задание Разноуровневые задачи и задания Тестовые задания Вопросы к зачету № 1–60</i>

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля

7.2.1. Творческое задание

(наименование оценочного средства)

Типовые примеры заданий

1. Задания
 - Подбор аналогового материала по теме "Городская типографика";
 - Анализ рукописных и печатных текстов.;
 - Выполнение упражнений, формирующих навыки работы ширококонечными инструментами;

- Анализ воздействия ширококонечного инструмента на формообразование шрифтового знака.;
- Написание фразы (латынь или высказывание известных исторических деятелей соответствующей эпохи), выдерживая интервалы, форму и стиль шрифта;
- Выполнение готического шрифта по образцу;
- Выполнение шрифта по образцу (кириллица);
- Разработка титульного листа к произведению древнерусской литературы;
- Подбор и анализ театральных и цирковых афиш, печатной рекламы 19 века;
- Анализ шрифтов начала – середины XIX века и типографских приемов, характерных для этого времени;
- Выполнение шрифтовой композиции из слов на определенную тему в стиле типографики 19 века;
- Выполнение калиграммы (на основе выбранного стихотворения);
- Разработка дополнительных орнаментальных знаков для шрифта модерн;
- Оформление «звучащей» стихотворной строки типографским способом, показав ее «звучание»;
- Выполнение типографической композиции в стиле конструктивизма из слов на определенную тему (композиционная ориентация на обложку книги или журнала);
- Создание композиции, сочетающей наборный текст и фотографию;
- Подбор и анализ аналогового материала, представленного в публикациях и интернете;
- Создание композиции в стиле швейцарской типографики (композиционная ориентация на расписание спектаклей, расписание поездов);
- Создание композиции в стиле постмодернизма на свободную тему;
- Построение шрифта по образцу (на основе квадрата по модульной сетке);
- Построение полиграммы из наиболее типичных букв алфавита;
- Разработка эскизов шрифтов с использованием различных материалов и бумаги разной фактуры;
- Разработка собственной монограммы;
- Создание шрифтового плаката на заданную тему (социального, политического или рекламного);
- Провести анализ основных требований к шрифтам;
- Предпроектное исследование (определение темы, сбор информации, изучение аналогов, разработка концепции);
- Разработка экспериментального шрифта на основе предварительной фотосессии (рукописный городской шрифт, реклама «провинциального города»);
- Выполнение эскизов (формообразование, архитектоника, предметная стилизация, эксперименты);
- Разработка шрифтовой композиции к литературным произведениям (Гоголь, Шекспир, и т.д.);
- Разработка концепции шрифта;
- Разработка собственного шрифта.

Краткое описание и регламент выполнения

Творческое задание выполняется в соответствии с предложенным вариантом или видом издания в обозначенный преподавателем срок.

Критерии оценки:

10 баллов - высокое качество работы, задание выполнено верно, выполнение задания основано на отличном знании теоретического материала с элементами творческого подхода;

7 баллов - среднее качество работы, задание выполнено верно, выполнение задания основано на хорошем знании теоретического материала с элементами творческого подхода;

5 баллов - среднее качество работы, задание выполнено верно с небольшими недочетами, выполнение задания основано на среднем знании теоретического материала с элементами творческого подхода;

3 балла - низкое качество работы, задание выполнено с недочетами, выполнение задания основано на низком знании теоретического материала;

1 балл - низкое качество работы, задание выполнено неверно, выполнение задания не подкреплено знанием теоретического материала, допущены грубые ошибки.

7.2.2. Разноуровневые задачи и задания (наименование оценочного средства)

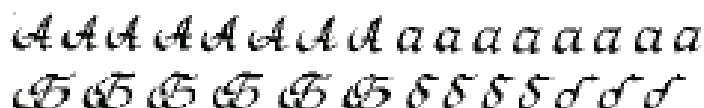
Типовые примеры заданий

Тема «Теоретические основы шрифтового проектирования»

- 1 Повторить предлагаемые орнаменты, используя перо. Добавить два-три своих.

- 2 Воспроизвести прописные и строчные буквы алфавита от руки на основе своего почерка.

- 3 По предложенным образцам с помощью каллиграфического пера воспроизвести унциальный шрифт, полуунциальный и готический.

- 4 Сделать черновые наброски, и выполните окончательный вариант пригласительной открытки.

Краткое описание и регламент выполнения

Творческое задание выполняется в соответствии с предложенным вариантом или видом издания в обозначенный преподавателем срок.

Критерии оценки:

10 баллов - высокое качество работы, задание выполнено верно, выполнение задания основано на отличном знании теоретического материала с элементами творческого подхода;

7 баллов - среднее качество работы, задание выполнено верно, выполнение задания основано на хорошем знании теоретического материала с элементами творческого подхода;

5 баллов - среднее качество работы, задание выполнено верно с небольшими недочетами, выполнение задания основано на среднем знании теоретического материала с элементами творческого подхода;

3 балла - низкое качество работы, задание выполнено с недочетами, выполнение задания основано на низком знании теоретического материала;

1 балл - низкое качество работы, задание выполнено неверно, выполнение задания не подкреплено знанием теоретического материала, допущены грубые ошибки.

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации

Семестр: 5

№ п/п	Вопросы к зачету с оценкой
1	Шрифт как результат эволюционного развития человечества. История мировой письменности
2	Латинский шрифт: эволюция формы и графики
3	История русской шрифтовой графики
4	Типографский шрифт. История возникновения
5	Шрифт и типографика. Взаимосвязь и различие понятий
6	Классическая типографика. Типографика 19 века и ее отражение в современной типографике
7	Типографика эпохи модерн. Типографика начала 20 века
8	Типографика конструктивизма. Типографика 1950-х годов
9	Швейцарская типографика. Постмодерн
10	Современная типографика. Особенности современных типографических тенденций
11	Теоретические основы шрифтового проектирования
12	Анатомия знаков. Терминология
13	Методы построения шрифтов. Пропорции. Модульная сетка
14	Основные требования к шрифтам
15	Типы дизайна в проектировании шрифта
16	Прикладная графика. Логотип
17	Особенности оформления текста
18	Цифровые шрифты. Файлы шрифтов
19	Форматы цифровых шрифтов. Шрифтовые программы

№ п/п	Вопросы к зачету с оценкой
20	Редакционные требования к шрифтам.
21	Работа с текстом в Adobe InDesign
22	Работа с текстом в Adobe Illustrator
23	Работа с текстом в Adobe Photoshop
24	Текстовые редакторы
25	Классификация шрифтов
26	Типографская система мер
27	Гарнитура шрифта
28	Основные характеристики шрифтов
29	Выбор шрифта. Панграмма
30	Полиграммы
31	Редакторы шрифтов
32	Менеджеры шрифтов
33	Художественные достоинства шрифта
34	Прикладная графика. Монограмма
35	Прикладная графика. Аббревиатура
36	Прикладная графика. Шрифтовой плакат
37	Слово как образ
38	Каллиграмма
39	История возникновения книгопечатания
40	Экранная типографика
41	Морфологический анализ шрифта: конструктивные связи знаков
42	Типографские требования к шрифтам
43	Основные ошибки верстки текста для сплошного чтения
44	Цвет текстового блока и способы его изменения
45	Гармония размеров в пространстве печатной страницы
46	Подходы к выбору сочетаемых шрифтов
47	Текст и иллюстрации как равноправные элементы композиции. Основные типографические принципы соединения текста и иллюстраций
48	Методы структурирования текстовой информации
49	Особенности набора текста в рекламе
50	Обтекание текста
51	Задачи типографа
52	Особенности набора для сплошного и выборочного чтения
53	Особенности заголовочных шрифтов, принципы сочетания их друг с другом и с

№ п/п	Вопросы к зачету с оценкой
	наборными шрифтами
54	Компоненты набора (колонки, поля и пр.); их роль в восприятии текста
55	Использование глифов, наборных украшений, буквиц и рамок
56	Верстка с использованием модульных сеток
57	Таблицы стилей. Переносы и выключка; отбивки. Неразрывные пробелы. Висячие строки, «дыры» и «коридоры»
58	Особенности печати вывороткой
59	Стандартные ошибки начинающих дизайнеров в работе со шрифтами
60	Преимущество модульных сеток. Виды сеток и их построение

7.3.2. Критерии и нормы оценки

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
5	Зачет с оценкой	«Отлично»	85-100 б.
		«Хорошо»	70-84 б.
		«Удовлетворительно»	55-69 б.
		«Неудовлетворительно»	0-54 б.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Обязательная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1.	Головко С. Б.	Дизайн деловых периодических изданий	Учебное пособие	2017	ЭБС «IPRbooks»
2.	Кравчук В. П.	Типографика и художественно-техническое редактирование	Учебное пособие	2015	ЭБС «IPRbooks»

8.2. Дополнительная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1.	Курушин В. Д.	Графический дизайн и реклама	Самоучитель	2019	ЭБС «IPRbooks»
2.	Пигулевский В.О., Стефаненко А.С.	Дизайн визуальных коммуникаций	Учебное пособие	2021	ЭБС «IPRbooks»

8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

- ЭБС «Лань»: e.lanbook.com
- ЭБС «РУКОНТ»: <http://rucont.ru/>
- ЭБС «БиблиоТех»: <http://www.bibliotech.ru/>
- ЭБС IPRbooks: <http://iprbookshop.ru/>
- Специализированные порталы: <http://www.lookatme.ru/>
- ЭБС IPRbooks: <http://iprbookshop.ru/>
- WebofScience [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база данных. – Philadelphia: ClarivateAnalytics, 2016– . Режим доступа : apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Scopus[Электронный ресурс] : реферативная база данных. – Netherlands: Elsevier, 2004– . Режим доступа : scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Elibrary[Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- NEICON[Электронный ресурс] : электронная информация : архив научных журналов. – Москва : НЭИКОН, 2002– . – Режим доступа : neicon.ru/resources/archive. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

8.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1.	Windows: WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc	договор № 757 от 04.07.2018, срок действия – бессрочно. контракт № 1653 от 14.12.2018, срок действия – бессрочно.
2.	Office Standard: Office Stdandard 2013 Russian OLP NL AcademicEdition	договор № 690 от 19.05.2015, срок действия – бессрочно.

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

№	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий	Перечень основного оборудования
1	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для проведения лабораторных работ. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ).	Столы ученические двух- местные , стол преподавательский, стул преподавательский, стулья с пюпитром, стулья, доска аудиторная (маркерная), флипчарты, проектор, экран, ноутбук переносной, стойка для лектора, колонки, огнетушитель.

	Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации (С-902).	
2	Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Г-401).	Столы, стулья, компьютеры.
3.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся (С-508).	Доска аудиторная (меловая), столы ученические, стол преподавательский, стулья, стенды, шкафы.