

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.12.03 Основы шрифта

наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом

Направление подготовки / специальность

54.03.01 ДИЗАЙН

Направленность (профиль)

54.03.01 ДИЗАЙН

Форма обучения

очная

Год набора

2019

Красноярск 2022

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Программу составили _____

профессор, Арбатский И.В.

должность, инициалы, фамилия

1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Изучение и понимание основных формообразующих принципов проектирования и применения шрифта на основе основных регистров шрифта (прописные, строчные, курсивные, цифры, неалфавитные знаки и символы).

1.2 Задачи изучения дисциплины

Освоение целостности методического процесса проектирования от предпроектного исследования и поиска идеи продукта до стадии разработки и изготовления. Нахождение оригинального художественно-образного решения проектируемого объекта. Умение соотнести восприятие графически пространственных изображений шрифта в художественно-конструкторской проектной реализации с восприятием его в условиях реально воплощения и применения.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения по дисциплине
ОПК-4: способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании	
ОПК-4: способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании	общие требования к качеству шрифтов типологию функционального предназначения шрифтов произвести прямой и обратный анализ моделирования шрифтовой формы навыками конструирования шрифтов и проектными навыками навыками подбора и использования информации о новых достижениях в производстве и проектировании шрифтов
ПК-12: способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений	
ПК-12: способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений	Основные параметры проектирования-исторических, производных и оригинальных шрифтов находить и работать с историческим прототипом вспомогательным программным инструментарием при проектирование цифрового шрифта

1.4 Особенности реализации дисциплины

Язык реализации дисциплины: Русский.

Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы	Всего, зачетных единиц (акад.час)	Семестр			
		1	2	3	4
Контактная работа с преподавателем:	6 (216)				
занятия лекционного типа	2 (72)				
практические занятия	4 (144)				
Самостоятельная работа обучающихся:	2 (72)				
курсовое проектирование (КП)	Нет				
курсовая работа (КР)	Да				
Промежуточная аттестация (Зачёт) (Экзамен)	1 (36)				

3 Содержание дисциплины (модуля)

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)

		Контактная работа, ак. час.							
№ п/п	Модули, темы (разделы) дисциплины	Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа				Самостоятельная работа, ак. час.	
				Семинары и/или Практические занятия		Лабораторные работы и/или Практикумы			
		Всего	В том числе в ЭИОС	Всего	В том числе в ЭИОС	Всего	В том числе в ЭИОС	Всего	В том числе в ЭИОС
1. Прописной регистр шрифта.									
	1. Шрифт как средство массмедиа коммуникации. Коммуникация (грамматологические аспекты, семиотические аспекты, приемы письменной коммуникации); Массмедиа (медиапространство, средства массовой коммуникации, средства массовой информации) Типология информации (модель коммуникативного процесса, визуальная коммуникация).	2							
	2. Задание №1. Конфигуратор и модель прописных. Прямой анализ. Знакомство с модулем (моделью) прописного регистра шрифта (латинский алфавит) прорисовка его на миллиметровке с соблюдением всех тонкостей конструкций букв (карандаш, миллиметровка А3 формат).			2					

3. Написание букв латинского алфавита по представленному прототипу (миллиметровка, карандаш)							4	
4. Шрифт как система. Шрифт и письмо (письмо как процесс, абстрагирование процесса письма) Морфология (основы морфологической оценки шрифтов, факторы, определяющие морфологию формы шрифта, типология почерков письма, типология инструментов письма).	2							
5. Задание №2. Конфигуратор и модель прописных. Обратный анализ. Дорисовка букв русского алфавита на базе модуля латинского алфавита (карандаш, миллиметровка А3 формат)			2					
6. Написание букв латинского алфавита двоянным карандашом								
7. Классификация шрифтов: национальные стандарты, корпоративные стандарты	2							
8. Задание №3. Лапидарный гротеск (базовые штрихи). а) выполнение кистью первой группы базовых шрифтов (горизонтальные и вертикальные), с заданными параметрами контрастности и насыщенности; б) выполнение кистью второй группы базовых шрифтов (правый, левый полуовал), с заданными параметрами контрастности и насыщенности; в) выполнение кистью третьей группы базовых шрифтов (диагональных: восходящих нисходящих), с заданными параметрами контрастности и насыщенности.			10					
9. Написание букв латинского алфавита плоской кистью							6	

10. Классификация шрифтов: классификация ПараГайп	4							
11. Задание №4. Лапидарный гротеск (трафарет — алфавит). Отбор и составление шаблона трафарета достаточных базовых штрихов (элементов). Вырезание и опробование трафарета на латинском алфавите, с соблюдением внутрибуквенных и межбуквенных расстояний.			12					
12. Написание букв латинского алфавита трафаретом							4	
13. Классификация шрифтов: расширенная классификация	4							
14. Задание №5. Лапидарный гротеск (трафарет — текст). — выполнение трафаретом латинской пословицы по утвержденной композиции.			6					
15. Классификация шрифтов: классификация «Живой типографики»	4							
16. Задание №6. Представление процесса (фото-сессия). а) фото-сессия процесса (инструментарий, материалы, письмо, трафарет...) б) структурирование, переплет заданий.			4					
17. Подготовка заданий к представлению курсовой работы							4	
2. Строчные: Базовое письмо по Э. Джонстону								
1. Методика построения шрифта: Гармонические отношения в шрифте	1							

2. Задание №1. Конфигуратор и модель строчных. Прямой анализ. Знакомство с модулем (моделью) строчного регистра шрифта (латинский алфавит) прорисовка его на миллиметровке с соблюдением всех тонкостей конструкций букв (карандаш, миллиметровка А3 формат).			4					
3. Написание букв латинского алфавита по представленному прототипу (миллиметровка, карандаш)							1	
4. Методика построения шрифта: Метод прямого и обратного анализа	1							
5. Задание №2. Конфигуратор и модель строчных. Обратный анализ. Дорисовка букв русского алфавита на базе модуля латинского алфавита (карандаш, миллиметровка А3 формат)			4					
6. Написание букв латинского алфавита сдвоенным карандашом							1	
7. Методика построения шрифта: Пропорционирование в шрифте; Оптические компенсации в шрифте.	1							

8. Задание №3. Базовое письмо по Э Джонстону (базовые штрихи). а) выполнение кистью первой группы базовых шрифтов (горизонтальные и вертикальные), с заданными параметрами контрастности и насыщенности; б) выполнение кистью второй группы базовых шрифтов (правый, левый полуовал), с заданными параметрами контрастности и насыщенности; в) выполнение кистью третьей группы базовых шрифтов (диагональных: восходящих нисходящих), с заданными параметрами контрастности и насыщенности.			8					
9. Написание букв латинского алфавита плоской кистью							1	
10. Эргономические характеристики шрифта: удобочитаемость и различимость; - удобочитаемость шрифта и набора; - общие подходы к изучению удобочитаемости шрифта	1							
11. Задание №4. Базовое письмо по Э Джонстону (трафарет — алфавит). Отбор и составление шаблона трафарета достаточных базовых штрихов (элементов). Вырезание и опробование трафарета на латинском алфавите, с соблюдением внутрибуквенных и межбуквенных расстояний.			12					
12. Написание букв латинского алфавита трафаретом							1	
13. Эргономические характеристики шрифта: удобочитаемость и различим - параметры эргономического набора;	1							

14. Задание №5. Базовое письмо по Э Джонстону (трафарет — текст): выполнение трафаретом латинской пословицы по утвержденной композиции.			2					
15. Написание текста пословицы трафаретом							1	
16. Эргономические характеристики шрифта: удобочитаемость и различимость - оптимальная длина строки, узкая строка, широкая строка; - правила расчета длины строки.	1							
17. Задание №6. Представление процесса (фото-сессия). а) фото-сессия процесса (инструментарий, материалы, письмо, трафарет...) б) структурирование, переплет заданий.			2					
18. Подготовка заданий к представлению							1	
19. Задание №1. Конфигуратор и модель строчных. Прямой анализ. Знакомство с модулем (моделью) прописного регистра шрифта (латинский алфавит) прорисовка его на миллиметровке с соблюдением всех тонкостей конструкций букв (карандаш, миллиметровка А3 формат).			2					
20. Цифровые шрифты: Кодировка шрифта	1							
21. Написание букв латинского алфавита по представленному образцу (миллиметровка, карандаш)							1	
22. Задание №2. Конфигуратор и модель строчных. Обратный анализ. Дорисовка букв русского алфавита на базе модуля латинского алфавита (карандаш, миллиметровка А3 формат)			2					
23. Цифровые шрифты: Растровые шрифты	1							

24. Написание букв латинского алфавита сдвоенным карандашом							1	
25. Задание №3. Базовое письмо по Э Джонстону (базовые штрихи). Выполнение кистью первой группы базовых шрифтов (горизонтальные и вертикальные), с заданными параметрами контрастности и насыщенности;			2					
26. Цифровые шрифты: Хинтинг шрифта.	1							
27. Написание букв латинского алфавита плоской кистью							1	
28. Задание №3. Базовое письмо по Э Джонстону (базовые штрихи). Выполнение кистью второй группы базовых шрифтов (правый, левый полуовал), с заданными параметрами контрастности и насыщенности;			2					
29. Цифровые шрифты: Векторные шрифты	1							
30. Написание букв латинского алфавита кола-пенном							1	
31. Задание №3 Базовое письмо по Э Джонстону — выполнение кистью третьей группы базовых шрифтов (диагональных: восходящих нисходящих), с заданными параметрами контрастности и насыщенности.			2					
32. Цифровые шрифты: Контурные шрифты.	1							
33. Написание чистовой композиции латинского алфавита							1	

34. Задание №4. Базовое письмо по Э Джонстону (трафарет — алфавит). Отбор и составление шаблона трафарета достаточных базовых штрихов (элементов). Вырезание и опробирование трафарета на латинском алфавите, с соблюдением внутрибуквенных и межбуквенных расстояний.			2					
35. Дизайн шрифта: оригинальный дизайн шрифта, исторический дизайн шрифта, производный дизайн шрифта	1							
36. Изготовление и опробирование трафарета базовых компонентов							1	
37. Задание №5. Базовое письмо по Э Джонстону (трафарет — текст). — выполнение трафаретом алфавита латинских букв.			2					
38. Расширение шрифта: универсальный шрифт, полигарнитуры, супергарнитуры.	1							
39. Исполнение всех букв латинского алфавита трафаретом							1	
40. Задание №5. Базовое письмо по Э Джонстону (трафарет — текст). Выполнение трафаретом латинской поговорки по утвержденной композиции.			2					
41. Расширение шрифта: универсальный шрифт.	1							
42. Исполнение текста латинской поговорки трафаретом (поиск композиции)							1	

43. Задание №6. Представление процесса (фото-сессия). — фото-сессия процесса (инструментарий, материалы, письмо, трафарет...)			2					
44. Расширение шрифта: полигарнитуры.	1							
45. Фотографирование процесса хода-работ (штудий) для подачи							1	
46. Задание №6. Представление процесса (фото-сессия). Структурирование, переплет заданий.			2					
47. Расширение шрифта: супергарнитуры.	1							
48. Структурирование наработанных материалов и переплет их книгу (япенский переплет)							1	
49. Задание №7. Подача. Композиция подачи, утверждение, печать.			2					
50. Дизайн шрифта: Оптическое масштабирования шрифтов	2							
51. Размещение подачи, книги на сайте института в собственном портфолио							2	
3. Проектирование шрифта по историческому прототипу								
1. Шрифт и компьютерные технологии: Общее для всех шрифтовых редакторов	2							
2. Выбор исторического прототипа.			1					
3. Шрифтовой редактор Font Lab Studio; Работа в шрифтовом редакторе.	2							
4. Приведение исходящего прототипа к проектному масштабу (прописные буквы «Н», «О», «А» должны составлять рост знака в 700 pt.)			1					
5. Создание рабочего файла в программе ФонтЛаб, установка метрик шрифта							2	

6. Кодировка письменности: Латиница (Western, Central European, Romanian...).	2							
7. Определение характеристик шрифта (техническое задание): пропорции, насыщенность, контрастность							2	
8. Определение концевых элементов и характер серифов;			1					
9. Кодировка письменности: Кириллица (Cirillic Standart, Cirillic Asian, Cirillic Accented); Другие (Turkisch...)	4							
10. Определение пропорций букв — «L», «Г», «Т», «Н», «П», «Е» и т.д. и их построение;			2					
11. Отрисовка знаков шрифта по базовым компонентам: вертикальные, округлые, диагональные							2	
12. Шрифт как система: комплект знаков.								
13. Определение пропорций букв имеющих округлые элементы — «O», «Q», «C», «G», «D»... имеющие полуовала со средней линией шрифта «B», «P», «Ь», «I» и т.д. и их построение;			2					
14. Определение пропорций букв имеющие диагональные штрихи — «V», «A»... «N», «И»... «X», «Y»... и т.д. и их построение;			1					
15. Отрисовка букв алфавита (латиница, кириллица)							2	
16. Шрифт как система: регистр шрифта: прописные и капитель.								
17. Определение пропорций цифр — «1», «2», «3», «5»... «6», «9»... «0», «8»... «4», «7» и их построение;			1					
18. Отрисовка цифр							2	

19. Шрифт как система: строчные	2							
20. Определение параметров неалфавитных знаков — «:», «;»... «:», «;»... «№», «#»... «!», «?»... «()», «[]», «{}» и т.д. и т.д. и их построение.			1					
21. Отрисовка неалфавитных знаков							2	
22. Шрифт как система: курсив.	2							
23. Подготовка (настройка) файла в тестовом редакторе и перенос (расстановка) букв в кодую таблицу.			2					
24. Заполнение кодовой таблицы шрифта, расстановка апрошей (межбуквенных расстояний)							2	
25. Шрифт как систем: цифры, неалфавитные знаки.	2							
26. Утверждение композиции шрифтовой композиции (шрифтового плаката) проектируемого шифта (клаузуры на заданную тему).			2					
27. Утверждение композиции подачи (состав: шрифтовой плакат, полный комплект разработанных прописных знаков а алфавитном порядке: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 1234567890 [({.,:;...№#@\$@%&*!?!\$})]			2					
28. Эскизирование вариантов композиции подачи шрифта							2	
29. Шрифт как система: экспертный комплект.	2							
30. Представление курсовой работы на планшете, в виде шрифтового файла, и в собственном портфолио.			2					
31. Поготовка файла-печати подачи							2	
32.								
4. Проектировае модульного шрифта								

1. Код представления. Форматы цифровых шрифтов: а) формат TrueType	2							
2. Выбор структурной решетки для проектирование шрифта;			1					
3. Поиск структурной решетки							2	
4. Код представления. Форматы цифровых шрифтов: б) формат PostScript	2							
5. Определение модульной точки.			1					
6. Поиск модульной точки							1	
7. Код представления. Форматы цифровых шрифтов: в) формат OpenType;	2							
8. Определение параметров шрифта: пропорций, насыщенности, контрастности, отношения строчных и прописных, построение конфигураатора (полиграммы) проектируемого шрифта;			1					
9. Определение поллиграммы характеризующих шрифт							2	
10. Порядок проектирования знаков идет от строчных знаков к определению метрик прописных знаков — «Е»/«е», «Н»/«h», «L»/«l», «X»/«x», «Ф»/«ф» и т.д.			4					
11. Проектирование шрифта							4	
12. Прорисовка букв строчного алфавита (латинского и русского);			6					
13. Прорисовка букв прописного алфавита (латинского и русского);			6					
14. Код представления. Форматы цифровых шрифтов: г) поддержка форматов цифровых шрифтов в операционных системах	2							

15. Прорисовка цифр;			4					
16. Международный стандарт кодирования знаков. Кодировка шрифта; Кодовая страница	2							
17. Прорисовка неалфавитных знаков;			4					
18. Прорисовка знаков шрифта							4	
19. Стандарты кодирования - ASCII.	2							
20. Подготовка (настройка) файла в тестовом редакторе и перенос (расстановка) букв, цифр и знаков в кодую таблицу.			4					
21. Настройка и заполнение кодовой таблицы шрифта							2	
22. Стандарты кодирования - ISO 885.	2							
23. Утверждение композиции шрифтовой композиции (шрифтового плаката) проектируемого шрифта (клаузуры на заданную тему).			2					
24. Эскизирование композиции подачи шрифта							2	
25. Стандарты кодирования Unicode.	2							
26. Утверждение композиции подачи (состав: шрифтовой плакат, полный комплект разработанных прописных знаков а алфавитном порядке: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 1234567890 [({.,:;...№#@\$@%&*!?!\$})])			1					
27. Современные тенденции в цифровых шрифтах: полигарнитур, супергарнитур, цветные шрифты, вариативные шрифты	2							

28. Представление курсовой работы на планшете, в виде шрифтового файла, и в собственном портфолио.			2					
29. Подготовка файла печати							1	
30.								
Всего	72		144				72	

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1 Печатные и электронные издания:

1. Арбатский И. В. Шрифт и массмедиа: учебное пособие для вузов по программам магистерской подготовки по направлениям "Дизайн", "Дизайн архитектурной среды", "Градостроительство"(Красноярск: СФУ).
2. Феличи Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн: Пер. с англ.(Санкт-Петербург: БХВ-Петербург).
3. Барышников Г.М., Бизяев А.Ю., Ефимов В.В. Шрифты. Разработка и использование(Москва: ЭКОМ).
4. Чернихов Я.Г., Соболев Н.А. Построение шрифтов(Москва: Архитектура-С).

4.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства (программное обеспечение, на которое университет имеет лицензию, а также свободно распространяемое программное обеспечение):

1. Adobe Illustrator.

4.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Электронно-библиотечная система Book.ru <http://www.book.ru/>
2. Электронно-библиотечная система elibrary <http://elibrary.ru/>
3. Электронно-библиотечная система «Университетская книга online» <http://www.biblioclub.ru/>

5 Фонд оценочных средств

Оценочные средства находятся в приложении к рабочим программам дисциплин.

6 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Аудитория должна быть обеспечена стационарным экраном, электронным проекционным комплексом для демонстрации слайдов.

Персональными досками для мелового леттеринга;

Персональными рабочими столами для каллиграфических штудий и коврики для резьбы (трафарет).