

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Учебный центр «Арт-дизайн»

СОВРЕМЕННЫЙ ШРИФТ В ДИЗАЙНЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

54.03.01 Дизайн

Код и наименование направления подготовки/специальности

Дизайн среды

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: *бакалавриат*
Форма обучения: *очная, очно-заочная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

Современный шрифт в дизайне

Рабочая программа дисциплины
Составитель: доцент Е.А. Ененко

.

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Учебного центра «Арт-дизайн»
№4 от 15.11.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка
 - 1.1. Цель и задачи дисциплины
 - 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
 - 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
 2. Структура дисциплины
 3. Содержание дисциплины
 4. Образовательные технологии
 5. Оценка планируемых результатов обучения
 - 5.1. Система оценивания
 - 5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине
 - 5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 6.1. Список источников и литературы
 - 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы
 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
 8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
 9. Методические материалы
 - 9.1. Планы практических (семинарских) занятий
 - 9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ
 - 9.3. Другие материалы
- Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины:

Важной особенностью курса является непосредственная связь учебного процесса с современной практикой проектирования различных объектов графического дизайна.

Задачи дисциплины:

- освоение студентами методики проектирования и практических навыков композиционной работы над шрифтовыми графическими объектами разного назначения;
- развитие у студентов объемно-пространственного и образного мышления, художественного вкуса и понимания творческих проблем, умения их разрешать;
- изучение свойств и закономерностей объективной действительности и передачи этой действительности в практической плоскости графическими и пластическими средствами;
- изучение основ шрифтового проектирования и общих конструктивных принципов построения объемно-пространственного предметного мира;
- формирование творческого мышления, художественного видения, профессионально-творческой психологии будущего дизайнера-шрифтовика.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 Способен владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями	ПК-1.1 Создает самостоятельный дизайн-проект (макет, модель) ПК-1.2 Обосновывает возможность разработки дизайн-проекта (макета, модели) в каждом конкретном случае	Знать: образную, объемно-пространственную, графическую, функционально-утилитарную часть проектной работы; основные этапы ведения проектной работы; Уметь: подготавливать и составлять концептуальные проектные задания; использовать знания теории и методологии типографики в проектной работе; самостоятельно работать с клиентом при решении проектных задач; выявлять общий художественный характер решения проектируемого топографического объекта; Владеть: умением творчески анализировать и понимать задачи, стоящие перед дизайнером, и воплощать их в дизайн-проектах как небольших, так и крупных графических и объемно-пространственных формах

ПК-2 Способен обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи	ПК-2.1 Обосновывает дизайнерские предложения в ходе профессионального взаимодействия	<p>Знать: средства, приемы и принципы построения композиций как основы художественного формообразования в типографическом дизайне.</p> <p>Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных знаний по решению композиционных задач; использовать аналитический инструментарий для решения приемов формообразования.</p> <p>Владеть: навыками логического обоснования и интуитивного выражения оптимальной количественной и качественной «меры» композиционных построений; знаниями и умениями в построении дизайн-композиций с учетом решения разнообразных художественных задач.</p>
	ПК-2.2 Осуществляет необходимый переход от идеи (замысла) к конкретному проекту	
ПК-10 Способен использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам	ПК-10.1 Использует базы данных и другие информационные ресурсы для создания необходимой документации	<p>Знать: - методологию работы с дизайн-проектом анализировать и предлагать требования к проекту</p> <p>Уметь: - ставить задачи при определении дизайн-проекта; - составлять спецификацию дизайн-проекта с подробной проработкой всех элементов его решения</p> <p>Владеть: - навыками применения различных концептуальных решений при осуществлении проектирования способностью научно решать и обосновывать свои предложения</p>
	ПК-10.2 Контролирует с помощью информационных ресурсов соответствие документации имеющимся требованиям	

1.3. Место дисциплины «Современный шрифт в дизайне» в структуре образовательной программы

Дисциплина является частью дисциплин учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
6	Практическая работа	36
7	Практическая работа	54
Всего:		90

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 90 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
6	Практическая работа	16
7	Практическая работа	20
Всего:		36

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 144 академических часов.

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Проектирование элементов топографического продукта, изучение шрифтов.	Можно выделить следующие основные этапы формирования типографического стиля: Проведение рекламно-маркетинговых исследований. Формулировка основной идеи, которую должен нести типографический стиль, образа, который он должен создавать в сознании потенциального потребителя.

		<p>Создание основных элементов типографического стиля (типографическое проектирование графических решений, разработка прочих элементов).</p> <p>Оценка конкурентноспособности разработанного обозначения типографического продукта.</p> <p>Правовая защита типографического стиля.</p> <p>1. Простота и лаконичность.</p> <p>Отсутствие сложных композиций, большого количества деталей, мелких, плохо читаемых элементов, всего, что мешает быстрому и точному восприятию, запоминанию. Чем короче шрифтовое послание, тем оно более «читабельно», поэтому желательно, чтобы основное шрифтов послание состояло из 5-8 букв. Шрифт может быть более или менее простым в зависимости от специфики его восприятия аудиторией. Еще лучше, если он будет содержать оригинальные элементы, отражающие предназначение штифтового послания.</p> <p>2. Ассоциативность. шрифтовое послание не должно быть просто оригинальным и привлекающим внимание, он должен <i>вызывать определенные ассоциации</i> с товаром и компанией. Однако он совсем не должен быть похожим на основное изделие компании. Надо помнить, что шрифт— это символ, образ. В шрифте должны быть загадка, позволяющая домыслить, недоговоренность, рождающая правильные ассоциации.</p> <p>4. Недвусмысленность. Шрифт должен восприниматься однозначно.</p> <p>5. Эстетичность и эмоциональность. Шрифт не должен вызывать отрицательных эмоций, он должен быть привлекательным. Иногда с этой целью логотип может быть заключен в какую-либо геометрическую форму. Это может повысить его привлекательность, .</p>
2	<p>Разработка дизайн-проекта серии типографического подукта (форма открытки, представление в объемном виде, плакат презентация)</p>	<p>Открытка — это не просто нанесение надписей и картинок на поверхность бумаги. Открытка — это очень мощный инструмент дизайнерского маркетинга. В времена развитого промышленного производства многие идеи одной категории или группы имеют схожие потребительские свойства.</p> <p>Этапы разработки включают в себя подготовку дизайн-концепции открытки и адаптацию выбранной дизайн-концепции на все идеи представляемой продукции, каждый из которых</p>

		<p>может обладать своими художественными особенностями.</p> <p>ЦЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗА, ЛАКОНИЧНОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ открытки, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.</p> <p>Этап 1 Создание основной идеи и некоторого образа открытки.</p> <p>Этап 2 Приготовление и выдача технического задания для дизайнеров (большой раздел составляют различные технические и стоимостные ограничения).</p> <p>Этап 3 Рассмотрение различных вариантов, которые выдвинули дизайнеры. Выбор наиболее выигрышного варианта.</p> <p>Этап 4 (иногда бывает) Тестирование дизайна открытки, то есть выбор метода оценки, а также разработка сценария процесса тестирования и обработка полученных результатов исследования.</p> <p>Этап 5 (иногда бывает) Внесение различных изменений в дизайн с учетом полученных мнений потенциальных потребителей.</p>
3	Проект единого стилевого решения для серии книг	<p>Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач:</p> <p>изучить аналоги;</p> <p>проанализировать информацию о читателе;</p> <p>разработать концепцию серии;</p> <p>определить программно-аппаратные средства, наилучшим образом подходящие для воплощения концепции;</p> <p>реализовать серию.</p> <p>Для реализации проекта прежде всего необходимо было разработать технологию получения желаемого читательского портрета.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выбор формата, цветового и шрифтового решения 2. Оформление обложки, стилеобразующих и модульной сетки изданий 3. Обложка/ переплет, выходные данные и развороты
4	Проект серии книг и плаката на данную тему	Стратегия, креатив, арт-дирекшен и копирайтинг, дизайн
5	Проектная разработка внутреннего и внешнего оформления журнала	<p>Уточнение стратегии и брифа</p> <p>Прежде чем приступить к работе и начать создание журнала, стоит получить четкое представления о характере журнала и окружающей его конкурентной среде. После детального изучения самого журнала, его целевой аудитории и выразительных приемов конкурентов – задаются дополнительные вопросы и уточняется бриф.</p>

		<p>Разработка концепции дизайна журнала На данном этапе разрабатывается основная идея/тема дизайна. Но даже на уровне концепции дизайн должен выразительно передавать основные преимущества журнала и вызывать сильные положительные эмоции. Не стоит забывать и о том, что разработка дизайна журнала должна учитывать и дальнейшее развитие журнала, создавать его неповторимые отличительные черты.</p> <p>Финализация дизайна журнала Выбранная концепция дорабатывается до мельчайших деталей. И после того, как разработка дизайна журнала успешно завершена, распространяется на все части издания.</p> <p>Подготовка в печать Финализированный макет верстается и готовится для передачи в печать.</p>
6	Проектная разработка внутреннего и внешнего оформления журнала, плаката на данную тематику	<p>Проекты по дизайну журнала часто включают в себя создание системы визуальной навигации. Эта система создается с учетом масштабности и назначения издания. Навигационная система должна гармонично дополнять интерьер помещения, став его «графическим интерфейсом», фактически - языком, на котором помещение сообщает своим посетителям информацию, необходимую для ориентации в пространстве, порой, большом и насыщенном. Система должна создавать у посетителей ощущение, что они находятся в современном и интересном, а главное – понятном и гостеприимном мире.</p> <p>Часто в процессе создания визуальной навигационной системы разрабатывается комплекс пиктограмм. Пиктограмма – простое графическое изображение, лаконично иллюстрирующее некий объект или понятие, в нашем случае – функциональную часть помещения. Задача пиктограммы – передать информацию короче, быстрее, понятнее, эффективнее, чем слово. Хорошая система пиктограмм характеризуется единством стиля и четким следованием набору графических правил и философии, заложенной в ее основу.</p> <p>Графическое, шрифтовое, цветовое решение навигационных элементов и пиктограмм основывается на фирменном стиле журнала. Результатом такой работы становится современная и уникальная система, которая будет функционально и эстетически актуальна.</p>

4. Образовательные технологии

№	Наименование раздела	Виды учебных	Образовательные
---	----------------------	--------------	-----------------

п/ п		занятий	технологии
1	2	3	4
1	Проектирование элементов топографического продукта, изучение шрифтов.	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Визуализация материала с использованием компьютера и проектора, практика индивидуальной работы на компьютере. Развернутая беседа по вопросам практического занятия, обсуждение самостоятельной работы.
2	Разработка дизайн-проекта серии типографического продукта (форма открытки, представление в объемном виде, плакат презентация)	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Визуализация материала с использованием компьютера и проектора, практика индивидуальной работы на компьютере. Развернутая беседа по вопросам практического занятия, обсуждение самостоятельной работы.
3	Проект единого стилового решения для серии книг	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Визуализация материала с использованием компьютера и проектора, практика индивидуальной работы на компьютере. Развернутая беседа по вопросам практического занятия, обсуждение самостоятельной работы.
4	Проект серии книг и плаката на данную тему	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Визуализация материала с использованием компьютера и проектора, практика индивидуальной работы на компьютере. Развернутая беседа по вопросам практического занятия, обсуждение самостоятельной работы.
5	Проектная разработка внутреннего и внешнего оформления журнала	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Визуализация материала с использованием компьютера и проектора, практика индивидуальной работы на компьютере. Развернутая беседа по вопросам практического занятия, обсуждение самостоятельной работы.
6	Проектная разработка внутреннего и внешнего оформления журнала, плаката на данную тематику	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Визуализация материала с использованием компьютера и проектора, практика индивидуальной работы на компьютере.

			Развернутая беседа по вопросам практического занятия, обсуждение самостоятельной работы.
--	--	--	--

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: <i>Работа на практическом занятии</i> <i>Проект</i>	3 балла 8 баллов	36 баллов 24 балла
Промежуточная аттестация Зачет		40 баллов
Итого за дисциплину экзамен (4 семестр)		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3. Методика выполнения проектных работ

Вводная лекция. Анализ конкурентной среды. Предпроектное исследование.

Клаузура на выданную тему – общее решение с использованием разных композиционных средств.

Разбор и оценка выполненной клаузурной работы.

Разработка идеи и просмотр.

Утверждение окончательного варианта.

Выполнение окончательного варианта проекта и завершение работы.

Кафедральный просмотр с обсуждением итогов проектирования.

В середине каждого семестра проводится промежуточный кафедральный просмотр по выполнению того или иного этапа проектной работы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литература

6.1.1. Основная литература

1. Милова Н.П., Обертас О.Г. Основы композиции / Учебное пособие. – Владивосток.: Изд-во ВГУЭС, 2008.
2. М. Хэмпшир, К. Стефенсон. Креативные решения для графического дизайнера. - М., 2009.
3. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. – М., 2010
4. Домасев М.В. Компьютерная графика и геометрическое моделирование. - СПб., 2009
5. 1000 идей для продажи. От логотипа до бренда. – М., 2014
6. В. Харви. 1000 способов шрифтового дизайна. – М., 2015
7. Голубева О.Л. Основы композиции. - М., 2001
8. Кудрявцев А., Шрифт.- М., 2003
9. Лесняк В.И. Графический дизайн. – М.: Индекс-маркет, 2011
10. Питерс Т. Основы. Дизайн. – СПб., 2006
11. Чернышев О.В. Формальная композиция. – Минск, 1999
12. Адамов Е.Б. и др. Рукопись — Художественный редактор — Книга. — М.: Книга, 1985.
13. Барышников Г.М. и др. Шрифты. Разработка и использование. — М.: ЭКОМ, 1997.
14. Большаков М.В, Гречиго Г.В, Шицгал А.Г. Книжный шрифт. — М.: Книга, 1964.
15. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги. — М.: Книга, 1988.
16. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги: Учеб. пособие для студентов вузов. — М.: Аспект-Пресс, 2000.
17. Гиленсон П.Г. Справочник художественного и технического редакторов. — М.: Книга, 1988.
18. Добиаш-Рождественская О. А История письма в средние века. — М.: Книга, 1987.

19. Истрин В. А. Возникновение и развитие письма. — М.: Мысль, 1965
20. Йончев В. Шрифты през вековете. 3-е изд. — София: Български художник, 1975.
21. Капра А. Эстетика искусства шрифта. — М.: Книга, 1979.
22. Кричевский В. Г. Типографика в терминах и образах, в 2-х тт. — М.: Слово, 2000.
23. Кудрявцев А. Шрифт. История, теория, практика. — Университет Натальи Нестеровой, 2003.
24. Немировский Е. Л. Мир книги. С древнейших времен до начала XX века. — М.: Книга, 1986.
25. Телингатер С.Б., Каплан Л.Б. Искусство акцидентного набора. — М.: Книга, 1966.
26. Тоотс В.К. Современный шрифт. — М.: Книга, 1966.
27. Чихольд Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении. — М.: Книга, 1980.
28. Шицгал А.Г. Русский гражданский шрифт 1708—1958.— М.: Искусство, 1959.
29. Шицгал А. Г. Русский типографский шрифт. Вопросы истории и практика применения. — М.: Книга, 1985.
30. Harris David; The art of calligraphy. — London: Dorling Kindersley, 1995. 31. 32.
- WILLBERG HANS PETER; Wegweiser Schrift. Erste Hilfe for den Umgang mit Schriften was passt — was wirkt — was stört.—Mainz; Hermann Schmidt Mainz Verlag, 2001. ISBN 3-87439-569-3
33. WILLBERG HANS PETER, FORSSMAN FRIEDRIECH; Erste Hilfe in Typografie. Ratgeber for Gestaltung mit Schrift. — Mainz: Hermann Schmidt Mainz Verlag, 2000. ISBN 3-87439-474-3
34. Эмиль Рудер Типографика – М., Аронов, 2017

6.1.2. Дополнительная литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974, М., 2008
2. Дайксель А., Брандмейер К., Глинтерник Э. Товарный знак в Европе и России: вопросы теории и истории. – СПб., 2002
3. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. – М., 2001
4. Иттен И. Искусство цвета. – М., 2007
5. Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. – М., 2001
6. Рунге В.Ф. Основы теории и методологии дизайна. – М.: МЗ-Пресс, 2001
7. Шорохов Е.В. Композиция. – М. 1986
8. BAINS PHIL, HASLAM ANDREW; Lust auf Schrift. Basiswissen Typografie. — Mainz: Hermann Schmidt Mainz Verlag, 2002. ISBN 3-87439-593-6
9. BERRY JOHN D.; Language Culture Type. International type design in the age of Unicode. — Newark: Association TVpographique Internationale (ATypI), 2002. ISBN 1-932026-01-0
10. BRINGHURST R.; The elements of typographic style. — Hartley & Marks Publishers, Canada, LISA, 1997.
11. BLACKWELL L.; 20th century type. — London: Laurence King Publishing, 1998.
12. CARNASE T., GORKIN B.; Type. The best in digital classic text fonts. — Zurich: Graphis Press, 1995.
13. CARTER SEBASTIAN; Twentieth century type designers. — Aldershot, Hampshire: Lund Humphries, 2002. ISBN 0-85331 -851 -4
14. CARTER R.; Working with computer type 1. Books, magazines, newsletters. — Newark: RotoVision, 1997.
15. CARTER R.; Working with computer type 3. Color & type. — New York: RotoVision, 1997.
16. CARTER R.; Working with computer type 4. Experimental typography. — New York: RotoVision, 1997.

17. KAPR ALBERT; Schriftkunst.—Dresden, Verlag der kunst, 1976.
 18. KAPR ALBERT; Deutsche Schriftkunst. — Dresden, Verlag der kunst, 1955
 19. KAPRA., SCHILLER W.; Gestalt und Funktion der Typografie. — Dresden, Fachbuchverlag. Muzika F.; Krasno pismo. v. 1 -2.-Praha, 1958.
 20. SPIEKERMANN E.; Stop stealing sheep.-Adobe Press, 3-d edition, 2014

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

Консультант Плюс

Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Archicad 21 RusStudent

AutoCAD 2010 Student

3D Max

Adobe Photoshop,

Adobe Illustrator,

Adobe InDesign

Kaspersky Endpoint Security

Autodesk Maya

Blender

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

● для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

● для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

● для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

● для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

● для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

● для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

● для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

● для глухих и слабослышащих:

- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
- акустический усилитель и колонки;

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы практических работ

Тема 1. Проектирование элементов топографического продукта, изучение шрифтов.

Цель: 1. Ознакомление с методикой проведения работы в области разработки шрифтовых композиций.

2. Учёт функциональных и художественных требований.

3. Решение проблем художественно-стилевого решения фирменной стилистики. Специфика построения и создания шрифта. Проблематика формирования документации.

4. Применение знаний и навыков проектно-графической работы, макетирования.

Состав проекта. Разработка шрифтового задания, эскизы. Основные стилеобразующие элементы. Текст (буквы, гарнитуры, гарнитурные признаки, законы построения шрифта)

Этапы и сроки выполнения работы:

1. Выдача задания. Вводная лекция. Клаузура на образное решение по выбранной теме (автор, шрифт, тема)

1. Клаузура на общее образно-стилистическое решение проекта шрифтового стиля

3. Работа над разработкой проекта

4. Работа над основными стилеобразующими элементами стиля.

5. Разработка пакета шрифтовой документации.

6. Завершение проекта

Задания для самостоятельной работы: доработка начатых в классе частей проекта.

1. Подберите различные решения проблем формирования фирменной стилистики шрифта, примеров шрифтового решения, предметов с учетом разных композиционных, цветовых, стилистических вариантов, материалов, рекламы.

2. Обоснуйте и докажите актуальность собственной концепции проекта

3. Покажите обоснованность своего решения в различных эскизных вариантах.

4. Сделайте различные варианты шрифтовой композиции по выбранной тематике с представлением развития стилистики на объектах рекламируемых поверхностей.

5. Проанализируйте различные шрифтовые решения одного из видов открыток (классифицировать по основным функциям открыток).

6. Обоснуйте свою концепцию проекта дизайна открытки для шрифтовых проектов, опираясь на основные требования к качеству и дизайну открыток (со стороны производителя, продавца, покупателя).

7. Подготовьте различные варианты эскизов образно-стилистического решения открыток и чертежей конструкций (объемных) открыток с целью последующего их утверждения в проекте.

8. Подготовьте пояснительную записку к курсовому проекту с целью его защиты.

9. Изучите литературу и специальные журналы, посвященные различным модульным и стилистическим решениям корпоративных и имиджевых открыток.

10. Выберите свою концепцию современного творческого решения открыток, используя оригинальные и креативные решения модульной сетки и визуального ряда открыток. Обоснуйте свою точку зрения.

11. Проанализируйте, чем отличаются корпоративные и художественно-образные открыток. Сделайте эскизы открыток.

12. Подготовьте предварительные макеты модульных сеток открыток и визуальный ряд с целью обоснования своей концепции проекта.

13. Изучите основные формы рекламного плаката (графический, шрифтовой, смешанный тип), виды рекламы в которых применяется рекламный плакат (специализированные журналы, книги, посещение выставок профессиональных выставок и др.).

14. Выберите близкую Вам тему проекта с последующим обоснованием концепции в форме устного доклада и предварительных эскизов.
15. Подготовьте предварительные разнообразные эскизы с целью принятия оптимального проектного решения.
16. Подготовьте пояснительную записку к курсовому проекту с целью его защиты.

Литература

1. Эмиль Рудер Типографика – М., Арнон, 2017
2. Чихольд Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении. — М.: Книга, 1980.
3. Тоотс В.К Современный шрифт. — М.: Книга, 1966.
4. Шицгал А.Г. Русский гражданский шрифт 1708—1958.— М.: Искусство, 1959.
5. Шицгал А. Г. Русский типографский шрифт. Вопросы истории и практика применения. — М.: Книга, 1985.
6. Устин В.Б. Композиции в дизайне / Учебное пособие.- М.: АСТ:Астрель, 2007.
6. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. – М., 2001
8. Иттен И. Искусство цвета. – М., 2007
9. Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. – М., 2001
10. Милова Н.П., Обертас О.Г. Основы композиции / Учебное пособие. – Владивосток.: Изд-во ВГУЭС, 2008.
11. М. Хэмпшир, К. Стефенсон. Креативные решения для графического дизайнера. - М., 2009.
12. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. – М., 2010

Тема 2. Разработка дизайн-проекта серии типографического подукта (форма открытки, представление в объемном виде, плакат презентация)

Используя методы компьютерной графики спроектировать дизайн открыток, обладающих определенными потребительскими и промышленными качествами, применительно к их заданной конструкции

2. Организация размещения маркетинговой информации на графической плоскости определяющую основные сведения о шрифтовом послании (идентификационная, информационная, дозирующая и т.д.)

Состав проекта. Проект дизайна серии открыток и плаката одного из видов типографических товаров (различная прикладная и художественная тематика)

Курсовая работа (курсовой проект) – написание пояснительной записки.

Этапы и сроки выполнения работы:

1. Выдача задания. Вводная лекция. Клаузура на общее образно-стилистическое решение.
2. Разработка технического задания.
3. Разработка макета.
4. Работа над эскизами визуального оформления
5. Выполнение чистового макета.
6. Работа над текстовой информацией на упаковке.
7. Завершение проекта, включая написание пояснительной записки к курсовой работе (курсовому проекту).

Задания для самостоятельной работы: доработка начатых в классе частей проекта и написание пояснительной записки.

Проанализируйте различные решения дизайна открыток одного из видов типографических товаров (классифицировать по основным функциям открыток).

Обоснуйте свою концепцию проекта дизайна открыток для прикладной или художественной тематики опираясь на основные требования к качеству и дизайну открыток (со стороны производителя, продавца, покупателя).

Подготовьте различные варианты эскизов образно-стилистического решения открыток и чертежей конструкций упаковки с целью последующего их утверждения в проекте.

Подготовьте пояснительную записку к курсовому проекту с целью его защиты.

Литература

1. Эмиль Рудер Типографика – М., Аронов, 2017
2. Чихольд Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении. — М.: Книга, 1980.
3. Тоотс В.К Современный шрифт. — М.: Книга, 1966.
4. Шицгал А.Г. Русский гражданский шрифт 1708—1958.— М.: Искусство, 1959.
5. Шицгал А. Г. Русский типографский шрифт. Вопросы истории и практика применения. — М.: Книга, 1985.
6. Устин В.Б. Композиции в дизайне / Учебное пособие.- М.: АСТ:Астрель, 2007.
6. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. – М., 2001
8. Иттен И. Искусство цвета. – М., 2007
9. Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. – М., 2001
10. Милова Н.П., Обертас О.Г. Основы композиции / Учебное пособие. – Владивосток.: Изд-во ВГУЭС, 2008.
11. М. Хэмпшир, К. Стефенсон. Креативные решения для графического дизайнера. - М., 2009.
12. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. – М., 2010

Тема 3. Проект единого стилевого решения для серии книг.

Дальнейшее ознакомление со спецификой проектирования серии книг. Разработать творческую концепцию и визуальное решение серии книг с учётом функциональных особенностей данного печатного издания.

Состав проекта. Выполнение серии книг в том числе обложки(переплета) , внутреннего и внешнего оформления книг

Этапы и сроки выполнения работы

1. Выдача задания. Вводная лекция. Клаузура на общее концептуальное решение.
2. Клаузура на художественно-образное и стилистическое решение серии
3. Разработка эскизов и проведение фотосессии по выбранной тематике
4. Работа над модульной сетки и стилеобразующих издания.
5. Выполнение чистового макета.
6. Завершение проекта.

Задания для самостоятельной работы: доработка начатых в классе частей проекта.

Номер задания по практикуму: 9-12

Тема 4. Проект серии книг и рекламных плакатов на эту серию .

Цель: Создание дизайна серии и рекламного плаката серии как формы рекламного продукта. Разработать креатив и визуализацию, используя основные закономерности, правила восприятия, и организации восприятия рекламы потребителем.

Состав проекта. Проект серии книг и рекламного плаката, с учетом основных требований дизайн-композиции и организации ассоциативного воздействия рекламы на потребителя.

Курсовая работа (проект) – пояснительная записка.

Этапы и сроки проведения работы

1. Выдача задания. Вводная лекция. Клаузура на образно-стилистические решения.
2. Разработка концепции проекта.
3. Работа над эскизами проекта.
4. Выполнение проекта плаката
5. Завершение проекта, включая написание пояснительной записки к курсовой работе (проекту).

Задания для самостоятельной работы: доработка начатых в классе частей проекта и написание пояснительной записки

Изучите литературу и специальные журналы, посвященные различным модульным и стилистическим решениям серии книг и плакатов к ним.

Выберите свою концепцию современного творческого решения серии, используя оригинальные и креативные решения модульной сетки, стилеобразующих и визуального ряда обложек (переплетов). Обоснуйте свою точку зрения.

Проанализируйте, чем отличаются научно-популярные и художественные серии.

Сделайте эскизы переплетов (обложек) и внутреннего оформления изданий.

Подготовьте предварительные макеты модульных сеток книг и визуальный ряд рекламных постеров с целью обоснования своей концепции проекта.

Литература

1. Эмиль Рудер Типографика – М., Арнон, 2017
2. Чихольд Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении. — М.: Книга, 1980.
3. Тоотс В.К Современный шрифт. — М.: Книга, 1966.
4. Шицгал А.Г. Русский гражданский шрифт 1708—1958.— М.: Искусство, 1959.
5. Шицгал А. Г. Русский типографский шрифт. Вопросы истории и практика применения. — М.: Книга, 1985.
6. Устин В.Б. Композиции в дизайне / Учебное пособие.- М.: АСТ:Астрель, 2007.
6. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. – М., 2001
8. Иттен И. Искусство цвета. – М., 2007
9. Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. – М., 2001
10. Милова Н.П., Обертас О.Г. Основы композиции / Учебное пособие. – Владивосток.: Изд-во ВГУЭС, 2008.
11. М. Хэмпшир, К. Стефенсон. Креативные решения для графического дизайнера. - М., 2009.
12. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. – М., 2010

Тема 5. Проектная разработка графической системы навигации в среде.

Цель: Овладение методом проектирования рекламного комплекса на различных рекламных носителях с сохранением имиджа и стилевого единства.

Состав проекта. Разработка основных элементов визуальной коммуникации в соответствии с выбранной темой. Проектирование различных рекламных объектов (документация, сувенирная, продукция, печатная и наружная реклама для издательского комплекса)

Этапы и сроки проведения работы

1. Выдача задания. Вводная лекция. Общее художественно-образное и объёмно-пространственное решение.
 2. Разработка концепции проекта
 3. Работа над эскизами логотипа и основными элементами идентификации.
 4. Разработка деловой документации и печатной рекламы.
 5. Работа над сувенирной продукцией и объектами наружной рекламы.
 6. Завершение проекта с подготовкой и написанием всей проектной документации.
- Задания для самостоятельной работы: доработка начатых в классе частей проекта.

1. Изучите основные формы рекламного плаката (графический, шрифтовой) виды рекламы в которых применяется рекламный плакат (специализированные журналы, книги, посещение выставок профессиональных выставок и др.).
2. Выберите близкую Вам тему проекта с последующим обоснованием концепции в форме устного доклада и предварительных эскизов.
3. Подготовьте предварительные разнообразные эскизы с целью принятия оптимального проектного решения.
4. Подготовьте пояснительную записку к курсовому проекту с целью его защиты.
5. Выберите тему своего проекта, исходя из конкретной предложенной заказчиком темы или по собственному предпочтению (строительство, канцелярские товары, магазин подарков и др.)
6. Проанализируйте конкурентную среду по своей теме проекта.
7. Разработайте концепцию проекта и сформируйте креативный бриф по теме проекта с целью определиться с концептуальным решением проекта.
8. Сделайте несколько вариантов образно-стилистических эскизов по теме для обоснования будущего композиционного решения.

Литература

1. Эмиль Рудер Типографика – М., Аронов, 2017
2. Чихольд Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении. — М.: Книга, 1980.
3. Тоотс В.К Современный шрифт. — М.: Книга, 1966.
4. Шицгал А.Г. Русский гражданский шрифт 1708—1958.— М.: Искусство, 1959.
5. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт. Вопросы истории и практика применения. — М.: Книга, 1985.
6. Устин В.Б. Композиции в дизайне / Учебное пособие.- М.: АСТ:Астрель, 2007.
6. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. – М., 2001
8. Иттен И. Искусство цвета. – М., 2007
9. Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. – М., 2001
10. Милова Н.П., Обертас О.Г. Основы композиции / Учебное пособие. – Владивосток.: Изд-во ВГУЭС, 2008.
11. М. Хэмпшир, К. Стефенсон. Креативные решения для графического дизайнера. - М., 2009.
12. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. – М., 2010

6. Проектная разработка графической системы внешнего и внутреннего оформления журнала в том числе и в среде, представление плаката-

- Цель:** 1. Ознакомление с методикой проведения работы в области разработки фирменного стиля журнала.
2. Учёт функциональных и художественных требований.
 3. Решение проблем художественно-стилевого решения фирменной стилистики. Специфика создания логотипа журнала. Проблематика формирования деловой документации для журнального комплекса.
 4. Применение знаний и навыков проектно-графической работы, макетирования.

Состав проекта. Разработка фирменного, логотипа журнала. Основные стилеобразующие элементы. Деловая документация (бланки, визитки, конверты, папки)

Этапы и сроки выполнения работы:

1. Выдача задания. Вводная лекция. Клаузура на образное решение по выбранной теме (издательство, выпускающее определенную книжно-журнальную тематику)
2. Клаузура на общее образно-стилистическое решение проекта журнала
3. Работа над разработкой логотипа журнала
4. Работа над основными стилеобразующими элементами стиля журнала.
5. Разработка пакета деловой документации.
6. Завершение проекта

1. Изучите основные формы журнала и рекламного плаката (графический, шрифтовой) виды рекламы в которых применяется рекламный плакат (специализированные журналы, книги, посещение выставок профессиональных выставок и др.).
2. Выберите близкую Вам тему проекта журнала с последующим обоснованием концепции в форме устного доклада и предварительных эскизов.
3. Подготовьте предварительные разнообразные эскизы с целью принятия оптимального проектного решения.
4. Подготовьте пояснительную записку к курсовому проекту с целью его защиты.
5. Выберите тему своего проекта, исходя из конкретной предложенной заказчиком темы или по собственному предпочтению (строительство, искусство, политика, здоровье и др.)
6. Проанализируйте конкурентную среду по своей теме проекта.
7. Разработайте концепцию проекта и сформируйте креативный бриф по теме проекта с целью определиться с концептуальным решением проекта.
8. Сделайте несколько вариантов образно-стилистических эскизов по теме для обоснования будущего композиционного решения.

Литература

1. Эмиль Рудер Типографика – М., Аронов, 2017
2. Чихольд Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении. — М.: Книга, 1980.
3. Тоотс В.К Современный шрифт. — М.: Книга, 1966.
4. Шицгал А.Г. Русский гражданский шрифт 1708—1958.— М.: Искусство, 1959.
5. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт. Вопросы истории и практика применения. — М.: Книга, 1985.
6. Устин В.Б. Композиции в дизайне / Учебное пособие.- М.: АСТ:Астрель, 2007.
6. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. – М., 2001
8. Иттен И. Искусство цвета. – М., 2007
9. Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. – М., 2001
10. Милова Н.П., Обертас О.Г. Основы композиции / Учебное пособие. – Владивосток.: Изд-во ВГУЭС, 2008.
11. М. Хэмпшир, К. Стефенсон. Креативные решения для графического дизайнера. - М., 2009.
12. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. – М., 2010

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Современный шрифт в дизайне» является частью дисциплин учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн.

Дисциплина реализуется на факультете истории искусства учебным центром «Арт-дизайн».

Цель дисциплины:

Важной особенностью курса является непосредственная связь учебного процесса с современной практикой проектирования различных объектов графического дизайна.

Задачи дисциплины:

- освоение студентами методики проектирования и практических навыков композиционной работы над шрифтовыми графическими объектами разного назначения;
- развитие у студентов объемно-пространственного и образного мышления, художественного вкуса и понимания творческих проблем, умения их разрешать;
- изучение свойств и закономерностей объективной действительности и передачи этой действительности в практической плоскости графическими и пластическими средствами;
- изучение основ шрифтового проектирования и общих конструктивных принципов построения объемно-пространственного предметного мира;
- формирование творческого мышления, художественного видения, профессионально-творческой психологии будущего дизайнера-шрифтовика.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- образную, объемно-пространственную, графическую, функционально-утилитарную часть проектной работы; основные этапы ведения проектной работы;
- методологию работы с дизайн-проектом анализировать и предлагать требования к проекту;
- средства, приемы и принципы построения композиций как основы художественного формообразования в типографическом дизайне.

Уметь:

- ставить задачи при определении дизайн-проекта;
- составлять спецификацию дизайн-проекта с подробной проработкой всех элементов его решения;
- подготавливать и составлять концептуальные проектные задания; использовать знания теории и методологии типографики в проектной работе; самостоятельно работать с клиентом при решении проектных задач;
- выявлять общий художественный характер решения проектируемого топографического объекта;
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных знаний по решению композиционных задач;
- использовать аналитический инструментарий для решения приемов формообразования.

Владеть:

- умением творчески анализировать и понимать задачи, стоящие перед дизайнером, и воплощать их в дизайн-проектах как небольших, так и крупных графических и объемно-пространственных формах
- навыками применения различных концептуальных решений при осуществлении проектирования
- способностью научно решать и обосновывать свои предложения
- навыками логического обоснования и интуитивного выражения оптимальной количественной и качественной «меры» композиционных построений;
- знаниями и умениями в построении дизайн-композиций с учетом решения разнообразных художественных задач.