Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 27.05.2024 15:04:28
Уникальный программный ключ:
8db180d1a3f02ac9e60521a5672742735c18b1d6

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Институт графики и искусства книги имени В.А. Фаворского

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____/С.Ю. Биричев/
«15» февраля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Искусство шрифта

Специальность
54.05.03 «Графика»

Специализация
Художник-график (оформление печатной продукции)

Квалификация
Специалист

Формы обучения
Очная

Москва, 2024 г.

Разработчик(и):

Старший преподаватель /К. В. Афонина/

Согласовано:

Заведующий кафедрой «Художественно-техническое оформление печатной продукции» (и.о.), кандидат искусствоведения /Е. А. Подтуркина/

Заседание кафедры 15.01.2024 протокол № 6

Содержание

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине 4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 4
3. Структура и содержание дисциплины 5
3.1 Виды учебной работы и трудоемкость 5
3.2 Тематический план изучения дисциплины 5
3.3 Содержание дисциплины 7
3.4 Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий 15
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 16
4.1 Нормативные документы и ГОСТы 16
4.2 Основная литература 16
4.3 Дополнительная литература 16
4.4 Электронные образовательные ресурсы 17
4.5 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 17
4.6 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 17
5. Материально-техническое обеспечение 17
6. Методические рекомендации 17
6.1 Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения 17
6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 18
7. Фонд оценочных средств 19
7.1 Методы контроля и оценивания результатов обучения 19
7.2 Шкала и критерии оценивания результатов обучения 20
7.3 Оценочные средства 23

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине

Целями освоения специалистами дисциплины «Искусство шрифта» являются преобретение практических навыков работы в различных видах шрифтовой графики: каллиграфии, наборном и рисованном шрифте, а так же освоение возможностей современного цифрового шрифта.

Основными **задачами** изучения дисциплины являются:

- освоение выразительных возможностей различных видов шрифтовой графики;
- получение навыков практической работы со шрифтом, как с инструментом;
- получение навыка обоснованного выбора комплекты шрифтов для различных видов публикаций;
- освоение основных приемов проектирования надписи, шрифтовых знаков, логотипов;
- получение системное представление об истории развития шрифтовых форм и навыки их классификации;
- овладение профессиональной терминологией, получение навыков её корректного использования в письменной и устной форме;
- получение навыка развернутой профессиональной оценки художественно-технических качеств шрифта, создания визуального отчета о проделанной практической и аналитической работе.

Обучение по дисциплине «Искусство шрифта» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Коды компетенции	Содержание компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ОПК-2	способность создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические. практические знания и навыки, полученные в процессе обучения	—Знать историю развития шрифтовой формы; историко-морфологическую классификацию шрифтовых форм; возможности и технологические особенности современных цифровых шрифтов; современное состояние отрасли, а также основные направления развития шрифтовых технологий. —Уметь создавать на высоком художественном уровне авторские произведения в различных видах шрифтовой графики: каллиграфии, наборном и рисованном шрифте. —Владеть основными приемами проектирования надписей, шрифтовых знаков, логотипов.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Искусство шрифта» относится к числу учебных дисциплин специализации базовой части Блока 1 образовательной программы специалитета 54.05.03 «Графика» по специализации №4 «Художник-график (Оформление печатной продукции).

Дисциплина «Искусство шрифта» взаимосвязана со следующими дисциплинами и практиками ОП:

- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы (324 часа).

3.1 Виды учебной работы и трудоемкость

3.1.1. Очная форма обучения

№ п/п	Вид учебной работы	Количество часов	Семестр		
			1	2	3
1	**Аудиторные занятия**	**200**	56	72	72
	В том числе:				
1.1	Лекции				
1.2	Семинарские/практические занятия	200	56	72	72
1.3	Лабораторные занятия				
2	**Самостоятельная работа**	**124**	52	36	36
	В том числе:				
2.1	Изучение литературы по дисциплине		2	2	2
2.2	Выполнение практических заданий		50	34	34
3	**Промежуточная аттестация**				
	Зачет/диф.зачет/экзамен		экзамен	экзамен	экзамен
	Итого	**324**	108	108	108

3.2 Тематический план изучения дисциплины

3.2.1. Очная форма обучения

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Трудоемкость, час					
		Всего	Аудиторная работа				Самостоятельная работа
			Лекции	Семинарские/ практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	
1	**Раздел 1. Эволюция рукописного шрифта. Основы каллиграфии**	108		56			52
1.1	Инструменты и материалы. Базовая терминология	12		6			6
1.2	Краткая история возникновения письменности	12		6			6
1.3	Почерка Римской империи	12		7			5
1.4	Почерка раннего средневековья	12		6			6
1.	Готические почерка	12		6			6

5							
1.6	Гуманистические почерка эпохи Возрождения	12		6			6
1.7	Кириллические почерка	12		7			5
1.8	Рукописные почерка в эпоху печатной книги. Остроконечное перо	12		6			6
1.9	Становление современной каллиграфии. XX век	12		6			6
2	**Раздел 2. Эволюция наборного шрифта**	108		72			36
2.1	Анатомия цифрового шрифта. Шрифтовая терминология	12		8			4
2.2	Обзор существующих шрифтовых классификаций	12		8			4
2.3	Историко-морфологическая классификация Ханса Петера Вальберга	12		8			4
2.4	Динамические шрифты	12		8			4
2.5	Переходные шрифты	12		8			4
2.6	Статические шрифты	12		8			4
2.7	Кириллические шрифты XV-XIX вв	12		8			4
2.8	Геометрические шрифты	12		8			4
2.9	Развитие шрифтового дизайна во второй половине XX–начале XXI века	12		8			4
3	**Раздел 3. Шрифт как инструмент**	108		72			36
3.1	Анатомия шрифта. Строение металлической и цифровой литеры	12		8			4
3.2	Знаковый состав гарнитуры. Кодировки. Стандарт Unicode	12		8			4
3.3	Типометрические системы	12		8			4
3.4	Шрифтовая гарнитура и ее состав	12		8			4

3.5	Основные правила набора и верстки средствами цифрового шрифта	24		16			8
3.6	Форматы шрифтовых файлов. Установка шрифтов. Особенности использования форматов OTF и OTF VF	12		8			4
3..7	Выбор шрифта для публикации. Технологические, тематические и эстетические аспекты	12		8			4
3.8	Где взять шрифт? Лицензионное соглашение и авторское право	12		8			4
Итого		**324**		**208**			**116**

3.3 Содержание дисциплины

Раздел 1. Эволюция рукописного шрифта. Основы каллиграфии	Содержание раздела
Инструменты и материалы. Базовая терминология	1 | Инструменты для письма 2 | Материалы 3 | Базовая терминология 3.1 | Понятие «конструктора» 3.2 | Части знаков 3.3 | Контраст в шрифте 3.4 | Некоторые измерения в шрифте
Краткая история возникновения письменности	1 | Возникновение письменности 1.1 | Первые наскальные рисунки 1.2 | Мнемоническая письменность 1.3 | Пиктографическая письменность 1.4 | Идеограммы и иероглифическая письменность 2 | Звукобуквенная письменность 2.1 | Появление слогового письма 2.2 | Финикийский алфавит и его эволюция. 2.3 | Греческая письменность 2.4 | Латиница 2.5 | Письменности западной и центральной Европы 2.6 | Письменности восточной Европы

Почерка Римской империи	1 | Письменность в Древнем Риме (курсивы, книжные почерка, надписи в архитектуре) 2 | Римское монументальное письмо. Imperial Capitals (применение, особенности формы) 3 | Книжные почерка Римской империи 3.1 | Римское квадратное письмо. Capitalis Quadrata (применение, особенности формы) 3.2 | Рустика. Rustic Capitals (применение, особенности формы)
Почерка раннего средневековья	1 | Предпосылки появления 2 | Унциал. Unciale (применение, разновидности, особенности формы) 3 | Полуунциалы. Half Uncial (применение, разновидности, особенности формы) 4 | Каролингский минускул. Caroline Minuscule
Готические почерка	1 | Предпосылки появления 2 | Раннеготическое письмо. Early Gothic (применение, особенности формы) 3 | Книжные готические почерка 3.1 | Текстура. Textura (применение, особенности формы) 3.2 | Фрактура. Fractura (применение, особенности формы) 3.3 | Ротунда. Rotunda (применение, особенности формы) 3.4 | Швабский шрифт. Schwabacher (применение, особенности формы) 4 | Готические канцелярские бастарды. Bastard Secretary (применение, разновидности, особенности формы)
Гуманистические почерка эпохи Возрождения	1 | Предпосылки появления 2 | Гуманистический минускул. Humanist Minuscule (применение, особенности формы) 3 | Гуманистический курсив. Italic (применение, особенности формы) 4 | Прописные знаки в гуманистических почерках. Humanist&Italic Capitals (применение, особенности формы)
Кириллические почерка	1 | Происхождение и применение кириллических почерков 2 | Книжные почерка 2.1 | Устав (применение, разновидности, особенности формы)

	2.2 | Полуустав (применение, разновидности, особенности формы) 2.3 | Вязь (применение, разновидности, особенности формы) 4 | Скоропись (применение, разновидности, особенности формы) 5 | Гражданское письмо (применение, особенности формы)
Рукописные почерка в эпоху печатной книги. Остроконечное перо	1 | Изобретение книгопечатания 1.1 | Первая печатная книга 1.2 | Книгопечатание в Европе 1.3 | Появление книгопечатания на Руси 2 | Роль каллиграфии в эпоху печатной книги 2.1 | Школы писцов 3 | Каллиграфия остроконечным пером 3.1 | Остроконечное перо 3.2 | Коперплейт (применение, разновидности, особенности формы) 3.3 | Спенсер (применение, разновидности, особенности формы)
Становление современной каллиграфии. XX век	1 | Возрождение каллиграфии 1.1 | Изменение роли каллиграфии с изобретением печатной машинки 1.2 | Уильям Моррис и движение «Искусств и ремесел» 1.3 | Эдвард Джонстон. Хорошо забытое старое 1.4 | Рудольф фон Лариш 1.5 | Рудольф Кох 2 | Искусство каллиграфии в XX веке 2.1 | Герман Цапф 2.2 | Альберт Карп 2.3 | Их ученики и последователи в Европе и Америке 2.4 | Каллиграфия в СССР
Раздел 2. Эволюция наборного шрифта	Содержание раздела
Анатомия цифрового шрифта. Шрифтовая терминология	1. Графема 1.1 | Понятие графемы 1.2 | Варианты образования графемы 1.3 | Различимость, как свойство текста и шрифта

	1.4 | Удобочитаемость, как свойство шрифта и текста 1.5 | Емкость, как свойство шрифта и текста 2. Части знаков 2.1 | Происхождение «конструктора» 2.2 | Части знаков 2.3 | Контраст в шрифте 3. Литера 3.1 | Измерения шрифта 3.2 | Отношение «прописные/строчные» 3.3 | Как определить кегль?
Обзор существующих шрифтовых классификаций	1. На какие группы можно поделить шрифты? 2. Как появились шрифтовые классификации 3. Какими классификациями мы пользуемся сейчас?
Историко-морфологическая классификация Ханса Петера Вальберга	1. Общее строение классификации 1.1 | Динамический принцип формообразования 1.2 Статический принцип формообразования 1.3 | Переходная группа 1.4 | Геометрический принцип формообразования 2. Как сочетать шрифты?
Динамические шрифты	1. Динамические антиквы 1.1| Венецианская ренессансная антиква. Николай Йенсон, Альд Мануций, Франческо Гриффо 1.2 | 16 век. Французская антиква. Клод Гарамон, Роберт Гранжон, Жан Жаннон 1.3 | Голландская антиква. К. Плантен и Эльзевиры 1.4 | Английская антиква. Уильям Кэзлон 2. Динамические гротески и брусковые 2.1 | Вторая половина 19 века Уильям Моррис, возрождение каллиграфии Джонстон и ученики 2.2 | Шрифты стиля модерн. Арнольд Бёклин, Экман, Петер Беренс, Мир искусства 2.3 | Erik Gill & David Kindersley
Переходные шрифты	1. Переходные антиквы 1.1| Королевская атиква 1.2 | Джон Баскервиль

	1.3 | Пьер-Симон Фуринье 1.4 | Иоган Флейшман 2. Переходные гротески и брусковые 2.1 | William Addison Dwiggins, Stanley Morison 2.2 | АТФ, Moris Fuller Bento
Статические шрифты	1. Классицистическая антиква 1760–1830 1.1| Фирмен Дидо, Джамбатиста Бодони, Юстус Эрик Вальбаум 2. Статические гротески и брусковые 2.1 | Первые гротески и брусковые 2.2 | Журнальные и газетные шрифты 2.3 | Неогротески. Швейцарская школа типографики
Кириллические шрифты XV–XIX вв	1 | Печатная кириллица 15–16 веков. Иван Фёдоров 2 | 17 в. Петровская реформа шрифта 3 | Шрифты типографии академии наук и типографии Московского университета 4 | Шрифты 18–19 веков
Геометрические шрифты	1. Конструктивизм. Геометрические гротески. Пауль Реннер, Рудольф Кох, голландская группа De Stijl 1.1| Геометрические гротески 1.2 | Геометрические брусковые
Развитие шрифтового дизайна во второй половине XX–начале XXI века	1 | Шрифтовой дизайн во второй половине XX века в Европе 1.1 | Georg Trump & Robert Hunter Middleton, Frederic W. Goudy 1.2 | Jan Tschihold, Roger Excoffon & Aldo Novarese 1.3 | Hermann Zapf & Gudrun Zapf-von Hesse 1.4 | Adrian Frutiger, Matthew Carter 1.5 | Gerard Unger, Sumner Stone 1.6 | Robert Slimbach & Carol Twombly 1.7 | Jonathan Hoefler & Tobias Frere-Jones, Jean-François Porshez 1.8 | Letterror, Underware, House Industries 1.9 | Конец 90-х—шрифтовой панк. Emigre, Нэвилл Броуди, Erik Spiekermann, FontShop.

	2 | Вторая половина XX века в России. Отдел наборных шрифтов НИИ Полиграфмаш. Россойский шрифтовой дизайн в конце XX—начале XXI века 3 | Современные тенденции в развитии шрифтового дизайна. Технология вариативных шрифтов
Раздел 3. Шрифт как инструмент	Содержание раздела
Анатомия шрифта. Строение металлической и цифровой литеры (повторение пройденного)	1. Графема 1.1 | Понятие графемы 1.2 | Варианты образования графемы 1.3 | Различимость, как свойство текста и шрифта 1.4 | Удобочитаемость, как свойство шрифта и текста 1.5 | Емкость, как свойство шрифта и текста 2. Части знаков 2.1 | Происхождение «конструктора» 2.2 | Части знаков 2.3 | Контраст в шрифте 3. Литера 3.1 | Измерения шрифта 3.2 | Отношение «прописные/строчные» 3.3 | Как определить кегль?
Знаковый состав гарнитуры. Кодировки. Стандарт Unicode	1. Сколько знаков нужно, чтобы набрать текст? 1.1 | Алфавитные знаки 1.1.1 | Базовая и расширенная латиница 1.1.2 | Базовая и расширенная кириллица 1.1.3 | Знаки других письменностей 1.2 | Неалфавитные знаки 1.2.1 | Цифры 1.2.2 | Знаки препинания 1.2.3 |Специальные обозначения 2. Понятие кодировки 2.1 | Типы кодировок 2.2 | Стандарт UNICODE
Типометрические системы	1. Типометрические системы 1.1 | История вопроса

	1.1.1 | Предпосылки и история возникновения типометрической системы 1.1.2 | История создания типометрической системы Фурнье, Дидо и англо-американской системы 1.1.2.1 | Французская академия наук. Типометрическая система Трюше-Фуринье 1.1.2.2 | Доработанный вариант Дидо 1.1.2.3 | Англо-американская система 1.1.2.4 |Стандарт PostScript 1.2 | Актуальные типометрические системы. Принципы использования 1.3 | Типометрические системы в программах верстки на примере Adobe InDesign
Шрифтовая гарнитура и ее состав	2. Шрифтовая гарнитура. Ее состав 2.1 | Понятие гарнитуры и начертания. История вопроса 2.2 | Система начертаний в шрифтовой гарнитуре
Основные правила набора и верстки средствами цифрового шрифта	1. Что такое правила набора и верстки и зачем они нужны? 1.1 | История вопроса 1.2 | Правила набора на разных языках 1.3 | Правила набора на русском языке 2. Правила набора средствами цифрового шрифта 2.1 | Общие правила набора. Принципы построения типографической композиции. Форма и контрформа. Ритм 2.2 | Вгонка и выгонки средствами программы верстки 2.2. | Правила переносов 2.3 | Набор знаков и цифр 2.4 | Набор заголовков и титульных элементов
Форматы шрифтовых файлов. Установка шрифтов. Особенности использования форматов OTF и OTF VF	1. Форматы шрифтовых файлов 1.1 | PostScript 1.2 | TrueType 1.3 | OpenType 1.4 |Веб-форматы 1.4.1 | EOT 1.4.2 | WOFF 1.4.3 | WOFF2 1.4.4 | SVG

	2. Установка шрифтов 2.1 | Где хранятся шрифты на компьютере и как они туда попадают? 2.2 | Шрифтовые менеджеры 2.2.1 | FontBook на MacOS 2.2.2 | Шрифтовые менеджеры на Windows 3. Особенности использования форматов OTF и OTF VF 3.1 | Особенности использования контекстной замены в шрифтах формата OTF 3.2 | Особенности использования вариативных шрифтов 3.2.1 | В программах верстки 3.2.2 | В верстке веб-сайтов
Выбор шрифта для публикации. Технологические, тематические и эстетические аспекты	1. Для кого? Анализ целевой аудитории 1.1 | Анализ целевой аудитории 1.2 | Какой вариант подачи информации привычнее? 1.2.1 | Большой объем текста для сплошного чтения 1.2.2 | Короткие куски сплошного текста, разбитые различного вида списками, врезками и графикой 1.2.3 |Гипертекст 2. Как и где будут читать вашу публикацию? Технологические и функциональные аспекты выбора шрифта 2.1 | Технические требования к шрифту 2.2 |Функциональные аспекты использования шрифта 3. Зачем? Психологический и эстетический аспекты подбора штифтового оформления 3.1 | Моногарнитурный вариант оформления 3.2 | Малогарнитурный вариант 3.2.1 | Два текстовых шрифта 3.2.2 | Текстовый и акцидентный шрифты 3.3 | Многогарнитурный вариант оформления 4. Качество шрифта как критерий выбора
Где взять шрифт? Лицензионное соглашение и авторское право	1. Где взять шрифт? 1.1 | Шрифты, которые уже стоят на компьютере 1.2 | Шрифты за деньги 1.3 | Бесплатные шрифты

	2. Лицензионное соглашение и авторское право

3.4 Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий

3.4.1. Практические занятия

Раздел 1. Эволюция рукописного шрифта. Основы каллиграфии	Содержание практических занятий
Создание ряда каллиграфических композиций на основе изученых исторических почерков	Раздаботка каллиграфических композиций на основе одного или нескольких исторических почерков (список обязательных почерков определяется преподавателем в начале семестра). Каждый почерк должен быть представлен в виде алфавита (латиница и кириллица) и текста (латиница и кириллица). Текст подразумевает под собой один или несколько абзацев, состоящих из нескольких строк. Задание выполняется поэтапно в течение всего семестра по мере прохождения теоретической части.
Раздел 2. Эволюция наборного шрифта	Содержание практических занятий
Анализ шрифтовой классифкации	Проанализировав примеры шрифтов, входящих в каждую классификационную группу, зарисовать формы букв, наиболее характерные для данной группы. Отметить характерные особенности. Листы А3, буквы высотой не менее 5–7 см. Листы оцифровать доступным способом и собрать в файл в формате pdf (шаблон предоставлется) выписать названия как минимум 5 гарнитур, относящихся к каждой группе. На основе имеющихся листов собрать проверочную эволюционную цепочку от динамики к статике. Задание выполняется поэтапно в течение всего семестра по мере прохождения теоретической части.
Шрифтовой тест	В тренировочной программе на основе предоставленных изображение определить названия шрифтовых гарнитур. Необходимо опознать не менее 15 шрифтов из 20.
Раздел 3. Шрифт как инструмент	Содержание практических занятий
Анализ шрифтового оформления издания	Выбрать газету и журнал. Изучив приложенные методические требования, проанализировать шрифтовое оформление выбранных изданий по следующим параметрам: 1. Структура издания, система рубрикации 2. Шрифтовое оформление каждого элемента структуры 2.1 шрифтовая гарнитура 2.2 кегль и интерлиньяж 2.3 дополнительные приемы членения (если есть)

	Результаты анализа оформить в соответствии с приложенным образцом. Изучив методические указания, проанализировать выбранные газету и журнал на соответствие правилам набора и верстки. Оформить результат в соответствии с приложенным шаблоном.
Расстановка апрошей	Расставить буквы в предоставленном файле таким образом, чтобы ритм в слове был равномерным.
Правила оцифровки и стандарт PostScript	Отрисовать в кривых предоставленную картинку в соответствии с требованием стандарта PostScript
Проектирование надписи, логотипа, шрифтового знака и их применение на различных рекламных и информационных носителях. Подбор шрифтового оформления для различных рекламных и информационных носителей	
Подготовка презентации проекта	Содержание презентации должно в полной мере показывать все аспекты вашего проекта, его функциональные, дизайнерские и структурные качества. Зритель должен в полной мере понять ваш проект без дополнительных комментариев и пояснений.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение

4.1 Нормативные документы и ГОСТы

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования специальности 54.05.03 «Графика», утвержденным приказом МОН РФ от 13 августа 2020 г. №1013.
2. Образовательная программа по специальности 54.05.03 «Графика» специализация «Художник-график (оформление печатной продукции)».
3. Учебный план по специальности 54.05.03 «Графика».

4.2 Основная литература

1. Келейников, И.В. Типографика книги : учебное пособие по спец. 070902.65 – «Графика» / И. В. Келейников ; М-во образования и науки РФ; Федер. Агентство по образованию; МГУП. – М. : МГУП, 2008. – 105 с.
2. Кудрявцев, А.И. Парангон. Супергарнитура : каталог шрифтов / А. И. Кудрявцев. – М. : МГУП, 2010. – 415 с. – (300 лет Гражданской Азбуке: уникальному памятнику русской славянской культуры 1706-1710).

4.3 Дополнительная литература

4. Герчук, Ю.Я. История графики и искусства книги: учебное пособие для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по спец. «Графика» / Ю. Я. Герчук.—изд. 2-е, испр. и доп.—М.: РИП-холдинг, 2013

5. Келейников И.В. Дизайн книги: от слов к делу.—М.: РИП-холдинг, 2012
6. Рудер Э. Типографика.—М.: Издатель Д.Аронов, 2017
7. Чихольд, Я. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера.— М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2020
8. Чихольд, Я. Облик книги.—М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2018
9. Типографика: методическое пособие для студентов, обучающихся по спец. 070902.65—Графика / М-во образования и науки РФ, Моск. гос. ун-т печати; сост. Д.В. Пономарёв;.—М. : МГУП, 2010.—34 с.

4.4 Электронные образовательные ресурсы

1. https://online.mospolytech.ru/course/view.php?id=7745
2. https://online.mospolytech.ru/course/view.php?id=7746
3. https://online.mospolytech.ru/course/view.php?id=10698

4.5 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

1. Графический пакет Adobe Creative Cloud, договор № 30_14.44-АЕФ/19 от 15.03.2019 г.

4.6 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

5. Материально-техническое обеспечение

— Аудитория практических и семинарских занятий кафедры «Художественно-техническое оформление печатной продукции» № 3301. 125008, г. Москва, ул. Михалковская, д.7. Столы, стулья, проектор, экран, доска. Рабочее место преподавателя: стол, стул, компьютер. Графический пакет Adobe Creative Cloud, договор № 30_14.44-АЕФ/19 от 15.03.2019 г.

6. Методические рекомендации

6.1 Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения

Методические рекомендации (материалы) преподавателю указывают на средства и методы обучения, применение которых для освоения тех или иных тем наиболее эффективно.

Данный раздел настоящей рабочей программы предназначен для начинающих преподавателей и специалистов-практиков, не имеющих опыта преподавательской работы.

Дисциплина «Искусстов шрифта» является дисциплиной профессионального цикла и обеспечивает завершение формирование компетентности в рамках профиля «Искусстов шрифта» в тесной связи с важнейшими дисциплинами профиля и дисциплинами профессионального цикла в целом.

В условиях конструирования образовательных систем на принципах компетенций произошло концептуальное изменение роли преподавателя, который наряду с традиционной ролью носителя знания выполняет функцию организатора научно-поисковой работы студента, консультанта в процедурах выбора, обработки и интерпретации информации, необходимой для практического действия и дальнейшего развития, что должно обязательно учитываться при проведении лекционных и практических занятий по дисциплине.

Преподавание теоретического (лекционного) материала по дисциплине осуществляется по последовательно-параллельной схеме на основе междисциплинарной интеграции и чётких междисциплинарных связей в рамках ООП и рабочего учебного плана.

Технологическая карта дисциплины, содержащая методику определения итогового семестрового рейтинга студента по дисциплине представлена в п.3 настоящей рабочей программы.

Примерные варианты заданий для промежуточного / итогового контроля и перечень вопросов к экзамену по дисциплине представлены в соответствующих подпунктах п.3 рабочей программы.

Перечень основной и дополнительной литературы необходимой в ходе преподавания дисциплины приведен в п.4 настоящей рабочей программы. Преподавателю следует ориентировать студентов на использование при подготовке к промежуточной и итоговой аттестации по дисциплине, подготовке докладов на студенческую конференцию оригинальной версии нормативных документов, действующих в настоящее время. Предпочтение работы с текстом нормативного документа чтению адаптированного изложения данного документа в специализированной литературе формирует у студента навыки самостоятельной критической интерпретации положений нормативных документов и правового анализа.

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 54.05.03 «Графика» по специализации №4 «Художник-график (Оформление печатной продукции), утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 1013 от 13 августа 2020 г.

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для подготовки к экзамену, обучающемуся необходимо учитывать следующее:

1. Работа над проектом по дисциплине является достаточно сложной комплексной задачей, требующей учета и согласования нескольких факторов. Основные факторы, которые учитываются при работе над заданиями дисциплины это художественная самостоятельность и соответствие техническим требоваиям. В зависимости от типа задания степень влияния каждого этих факторов на формирование художественной составляющей проекта различна.

2. Художественное (графическое, композиционное и конструктивное) решение проекта должно быть самостоятельным, не должно содержать признаков заимствования, должно соответствовать четко сформулированным функциональным и эстетическим задачам проекта.

3. Требования, предъявляемые к проектно-художественному заданию.

Формы проектно-художественных заданий для каждого из разделов дисциплины должны соответствовать параметрам, обозначенным в таблице в разделе 6.

Объемы проектно-художественных заданий и количество входящих в него пунктов зависят от проблематики раздела. Рекомендуется не ограничиваться соответствием минимальным требованиям, и добиваться увеличения объемов и повышению уровня сложности.

Художественное (графическое, композиционное и конструктивное) решение проектного задания должно быть самостоятельным, не должно содержать признаков заимствования, должно соответствовать четко сформулированным функциональным и эстетическим задачам проекта.

5. Требования к презентации проектно-художественного задания.

Презентация должна соответствовать проекту, отражать его объемные, структурные, образные характеристики; наглядно демонстрировать уникальные особенности графических, композиционных и конструктивных решений; иметь самостоятельные художественные достоинства, в частности, оригинальный сценарий, наглядно раскрывающий особенности художественного замысла проекта, характер функционирования, взаимодействия с целевой аудиторией.

Презентации проектно-художественного задания по дисциплине в зависимости от типа работы могут иметь несколько форм: презентация (комплект слайды в формате *.pdf), экранная презентация или аудиторный просмотр.

Точный формат презентации и шаблон оформления (размер и местоположение информационных надписей) является общим для всей группы студентов, и определяется преподавателем. Количество слайдов, набор изображений, включаемых в презентацию, их количество и взаиморасположение определяются студентом индивидуально, с учетом особенностей проекта и его художественного решения, по согласованию с преподавателем.

7. Фонд оценочных средств

7.1 Методы контроля и оценивания результатов обучения

В процессе обучения студент выполняет проектно-художественные задания по темам, заявленным в начале семестра, изучает теоретический материал, выложенный в платформе СДО и проходит тесты самопроверки.

Методика преподавания дисциплины «Искусство шрифта» и реализация компетентностного подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития е обучающихся профессиональных навыков:

— обсуждение текущих результатов работы над проектно-художественным заданием в формате «круглый стол» с участием преподавателя и студентов группы;

— обсуждение и индивидуальная или групповая защита завершенных промежуточных этапов выполнения проектно-художественного задания;

— проведение обучающимися (индивидуально или в составе группы) исследований и сравнительного анализа материалов, связанных с темой семестра и основной проектно-художественного задания с последующим обсуждением;

— проведение мастер-классов, творческих встреч специалистов в области книгоиздания и графического дизайна;

— консультации по проблемам работы над проектно-художественным заданием в электронной переписке или в группах в соцсетях.

В результате суммы всех действий за семестр в качестве итоговой работы студент предоставляет:

- Пройденный на оценку не ниже 75 баллов итоговый тест по курсу
- Электронная презентацию выполненного задания или заданий за семестр на публичной платформе Behance, либо аудиторная презентация в формате просмотра.

Итоговая оценка формируется в результате кафедрального просмотра результатов выполненных лабораторных работ и качества освоения теоретического материала.

7.2 Шкала и критерии оценивания результатов обучения

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится преподавателем по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине методом оценки количественных и качественных показателей выполнения заданий. Промежуточная аттестация по дисциплине не предусматривает специальной подготовки по экзаменационным билетам.

Основной формой отчета по дисциплине является комплекс выполненных преоктно-художественных заданий.

Дополнительной формой отчета являются:

— результаты теста в рамках онлайн-курса раздела дисциплины;

— презентация работ.

К работе над проектно-художественными заданиями применяются следующие требования:

Раздел/семестр	тематика раздела	Проектно-художественное задание	минимальные требования к объему	Минимальные требования к уровню исполнения (сложности)
1	**Эволюция рукописного шрифта. Основы каллиграфии**	Создание ряда каллиграфических композиций на основе изученых исторических почерков	Каллиграфические композиции на основе одного или нескольких исторических почерков. Каждый почерк должен быть представлен в виде алфавита (латиница и кириллица) и текста (латиница и кириллица). Текст подразумевает под собой один или несколько абзацев, состоящих из нескольких строк.	Наличие аргументации в защиту использованных графических и композиционных решений; наличие согласования и взаимодействия элементов графической композиции с особенностями изобразительной поверхности и особенностей конкретного почерка; оригинальность графических композиций и очевидность их соответствия поставленным задачам; качество исполнения каллиграфической части (узнаваемость почерка, верно простроенная ритмическая структура текста).
2	**Эволюция наборного шрифта.**	Анализ шрифтовой классифкации	Проанализировав примеры шрифтов, входящих в каждую классификационную группу, зарисовать формы букв, наиболее характерные для данной группы. Отметить	Перерисовывание реально существующих гарнитур без анализа их формы не соответствует заданию, тк любая реально существующая гарнитура является частным случаем классификации и не может полностью соответствовать

			характерные особенности. Листы А3, буквы высотой не менее 5–7 см. Листы оцифровать доступным способом и собрать в файл в формате pdf (шаблон предоставлется) выписать названия как минимум 5 гарнитур, относящихся к каждой группе. На основе имеющихся листов собрать проверочную эволюционную цепочку от динамики к статике.	базововым принципам формообразования. Такая работа не может быть засчитана даже при наличии необходимого объема.
3		Шрифтовой тест	Необходимо опознать не менее 15 шрифтов из 20.	
4	**Шрифт как инструмент**	Анализ шрифтового оформления издания	Анализ газеты и журнала должен включать следующие параметры: 1. Структура издания, система рубрикации 2. Шрифтовое оформление каждого элемента структуры 2.1 шрифтовая гарнитура 2.2 кегль и интерлиньяж 2.3 дополнительные приемы членения (если есть) 3. соответствие правилам набора и верстки. Результаты анализа оформить в соответствии с	Должны быть верно определены названия гарнитур (при невозможности точного определения должна быть указана классификационная группа и приведены названия аналогичных гарнитур), верно указаны кегль и интерлиньяж (с округлением до целого) и обозначены больше половины ошибок в наборе, если они присутствуют.

			приложенным образцом.	
		Расстановка апрошей	Слово «аквалангист» должно быть представлено в четырех начертаниях (антиква происная и строчная, гротески прописной и строчной)	Буквы в слове должны быть расставлены равномерно, без явных дыр. Количество белого внутри и между буквами должно быть примерно одинаковым.
		Правила оцифровки и стандарт PostScript	Отрисовать в кривых предоставленную картинку в соответствии с требованием стандарта PostScript	Точки должны быть расставлены в соответствии с требованиями стандарта PostScript, оцифроанный контур должен максимально совпадать с изначальной картинкой.
		Проектирование надписи, логотипа, шрифтового знака и их применение на различных рекламных и информационны х носителях. Подбор шрифтового оформления для различных рекламных и информационны х носителей	Объем должен соответстовать требованиям задания	Художественное (графическое, композиционное и конструктивное) решение должно быть самостоятельным, не должно содержать признаков заимствования, должно соответствовать четко сформулированным функциональным и эстетическим задачам проекта. Разработанные шрифтовые элементы должны демонстрировать усвоение всех технических навыков отработанных в рамках курса.
		Подготовка презентации проекта	Обем презентации должен соответстовать требованиям задания и быть досаточным для иллюстрации всех аспектов проекта	Содержание презентации должно в полной мере показывать все аспекты вашего проекта, его функциональные, дизайнерские и структурные качества. Зритель должен в полной мере понять ваш проект без дополнительных комментариев и пояснений.

7.3 Оценочные средства

Оценочные средства непосредственно связаны с компетентностным подходом. Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине «Искусство шрифта».

7.3.1. Текущий контроль

Текущий контроль освоения дисциплины включает следующие составляющие:

— вопросы для самопроверки и итоговый онлайн-тест (в рамках онлайн-курса), результаты которых позволяют оценить степень усвоения обучающимся теоретических и методических основ работы над заданиями раздела;

— проектно-художественные задания.

7.3.2. Промежуточная аттестация

Согласно учебному плану, форма промежуточной аттестации по дисциплине «Искусство шрифта» — *экзамен.* Проектно-художественные задания являются *основным оценочным средством освоения дисциплины*. Проектно-художественное задание — завершенное авторское произведение, получаемое в результате планирования и выполнения комплекса учебных творческих заданий. Результат его выполнения позволяет оценить качество знаний, наличие способности к композиционному мышлению и уровень мастерства исполнения, умение обучающегося применять свои знания в процессе решения художественно-творческих задач, владение художественными материалами, техниками и технологиями, уровень сформированности компетенций.

Решения проектно-художественных заданий по дисциплине «Искусство шрифта» предполагают использование знаний и навыков, полученные не только в рамках обучения этой дисциплине, но и знания и навыки из других профессиональных дисциплин. Выполнение лабораторных работ требует объединения полученных знаний и навыков в единую систему для достижения максимального результата.

Для успешного выполнения проектно-художественных заданий по дисциплине «Искусство шрифта» обучающийся должен:

—Знать историю развития шрифтовой формы; историко-морфологическую классификацию шрифтовых форм; возможности и технологические особенности современных цифровых шрифтов, типовые сроки и особенности проектирования; современное состояние отрасли, а также основные направления развития шрифтовых технологий.

—Уметь строить поиск, сбор и анализ информации, необходимой для разработки проектного задания;

формировать этапы и устанавливать сроки работы над проектом; выстраивать взаимоотношения с заказчиком с соблюдением делового этикета; проводить презентации дизайн-проектов.

—Владеть навыками предварительной проработки эскизов и основными приемами проектирования надписей, шрифтовых знаков, логотипов.

Форма проектно-художественных заданий варьируется в соответствии с проблематикой, предусмотренной соответствующим разделом программы. Количество учебных творческих заданий в рамках каждого из разделов программы варьируется в соответствии с набором поставленных задач.

Электронная презентация проектно-художественного задания представляет собой обязательный для соответствующих разделов элемент. В разделах, не предполагающих обязательной электронной презентации, в роли презентации может выступать плакат, демонстрационный планшет. Презентация проектно-художественного задания оценивается отдельно.

Оценка итогов промежуточной аттестации по дисциплине «Искусство шрифта» проводится методом балльно-рейтинговой системы: за счет сложения баллов-оценок:

— за прохождение теста в рамках онлайн-курса

— за работу над лабораторными работами

— за презентацию работ

Максимальный суммарный балл составляет 100. Максимальный суммарный балл складывается из следующих максимальных баллов:

Источник баллов	**Максимальный балл**
Результаты теста в рамках онлайн-курса	20
Работа над проектно-художественными заданиями	60
Презентация проекта	20

Прохождение теста фиксируется в журнале оценок СДО Московского политеха в разделе Итоговый тест по 100 бальной шкале. 100 баллов соответствует 20 баллам общей оценки. Проходной балл теста—75.

Работа над лабораторными работами оценивается по следующим критериям:

Шкала оценивания лабораторных работ (баллы)	**Описание**
46–60	Проектно-художественные задания выполнены в полном объеме на высоком художественном уровне. Работа велась систематизировано и последовательно. Решение отличается творческим подходом, отличным качеством выполнения, оригинальностью авторского почерка. Студент демонстрирует высокую степень владения художественными и техническими приемами, инструментами и свободно выражает свой творческий замысел в материале. Оформление проекта соответствует экспозиционным требованиям.
31–45	Проектно-художественные задания выполнены в полном объеме на хорошем художественном уровне. Решение обладает творческим подходом, хорошим качеством выполнения, оригинальностью авторского почерка. Студент демонстрирует хорошую степень владения художественными и техническими приемами, инструментами и свободно выражает свой творческий замысел в материале. Оформление проекта соответствует экспозиционным требованиям.
16–30	Проектно-художественные задания выполнены в полном объеме на среднем художественном уровне. Работа велась систематизировано и последовательно. Решение отличается недостаточно творчески продуманным, со средним качеством выполнения, отсутствием оригинальности авторского почерка. Студент демонстрирует среднюю степень владения художественными и техническими приемами, инструментами и недостаточно свободно выражает свой творческий замысел в материале. Оформление проекта не в полной мере соответствует экспозиционным требованиям.

0–15	Проектно-художественные задания не выполнены или выполнены частично, на низком художественном уровне. Работа велась не систематизировано и не последовательно. Решение отличается отсутствием творческого подхода, низким качеством выполнения. Студент демонстрирует низкую степень владения художественными и техническими приемами, инструментами и неспособность выразить свой творческий замысел в материале. Оформление проекта не соответствует экспозиционным требованиям.

Работа над презентацией оценивается по следующим критериям:

Шкала оценивания презентации (баллы)	**Описание**
0	Презентация отсутствует или не соответствует проекту, не отражает его характеристик, не дает представления о художественном решении проекта.
1–7	Презентация в общих чертах соответствует проекту, но в недостаточной степени отражает его характеристики, дает неполное представление об уникальном художественном решении проекта.
8–14	Презентация в достаточной степени отражает образные, структурные и функциональные характеристики проекта, в основном демонстрирует уникальное художественное решение проекта.
15–20	Презентация полностью отражает образные, структурные и функциональные характеристики проекта; полностью демонстрирует уникальное художественное решение проекта.

По результатам суммирования баллов выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Суммарный балл	0–40	41–60	61–80	81–100
Итоговая оценка	Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично