

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Типографика в системах коммуникации

Направление подготовки/специальность: *54.04.01 Дизайн*

Направленность/специализация: *магистерская программа
«Дизайн объектов предметной среды»*

Квалификация выпускника: *магистр*

Кострома
2023

Рабочая программа дисциплины «**Типографика в системах коммуникации**» разработана:
1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 54.04.01 *Дизайн*, утвержденным приказом 13.08.2020 г. № 1004.
2) в соответствии с учебным планом направления подготовки 54.04.01 *Дизайн*, год начала подготовки 2021 (очная форма), 2022 (очная и очно-заочная форма), 2023 (очно-заочная форма).

Разработала: Костюкова Ю.А., доцент, к.т.н.

Рецензент: Рассадина С.П., доцент, к.т.н.

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Протокол заседания кафедры № 9 от 03.04.2023 г.

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

_____ Иванова О.В., к.т.н., доцент

подпись

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель: изучение теоретических и практических основ шрифтовой графики. Приобретение знаний о художественно-образной выразительности и конструктивном построении шрифтов, правилах набора и верстки; выработка навыков работы с различными видами шрифтовой графики и наборным текстом.

Задачи:

- знакомство с историческими аспектами искусства шрифта как важнейшего фактора социо-культурного развития общества;
- формирование знаний и умений типографики в решении концептуальных задач графического и коммуникативного дизайна;
- грамотное применение навыка шрифтовой культуры при создании различных видов графического дизайна, использовании выразительных средств каллиграфии, леттеринга и шрифтовой графики в визуальных средах;
- развитие креативного мышления и творческих способностей студентов средствами художественно-образной выразительности шрифтов;
- обоснование выбора шрифтов при разработке собственных проектных идей, основанных на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **освоить компетенции:**

ОПК-3: способен разрабатывать концептуальную проектную идею; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, среда, полиграфия, товары народного потребления); выдвигать и реализовывать креативные идеи.

Код и содержание индикаторов компетенции **ОПК-3:**

знать:

- принципы работы с творческим источником, аналогами;
- критерии оценки качества выполнения макетов и образцов продукции;
- современные методы разработки концептуальной проектной идеи;
- методы синтеза возможных решений и обоснования своих предложений при проектировании дизайн-объектов;

уметь:

- осуществлять дизайнерскую деятельность на основе концептуального мышления;
- разрабатывать концептуальную проектную идею;
- синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, среда, полиграфия, товары народного потребления);
- выдвигать и реализовывать креативные идеи.

владеть:

- навыками применения современных методов концептуального дизайн-проектирования и реализации проектных идей;

- навыками синтеза набора возможных решений и научного обоснования своих предложений при проектировании дизайн-объектов.

В результате освоения дисциплины «Типографика в системах коммуникации» обучающийся должен:

знать:

- общие сведения об истории письменности, книгопечатания и шрифтовой культуры;
- характеристики шрифтов, термины и определения;
- анатомию буквы, метрические параметры, классификации шрифтов;
- основные требования, предъявляемые к работе со шрифтами;
- средства художественно-образной выразительности и композиционные особенности письменности и печатно-графического искусства, обусловленные историческими, эстетическими, семиотическими, структурными, функциональными и материальными факторами;
- тренды и инновации современной шрифтовой культуры.

уметь:

- использовать выразительные средства каллиграфии, леттеринга и шрифтовой графики в визуальных средах;
- создавать авторские рукописные и/или шрифтовые композиции;
- обосновывать выбор шрифтов при разработке собственной проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи;
- достигать композиционной выразительности и зрительного единства восприятия текста в слове, строке, полосе набора и др.;
- синтезировать набор возможных решений и подходов к выполнению проекта с применением шрифтовой графики.

владеть:

- навыками применения современной шрифтовой культуры при создании оригинальных шрифтовых композиций, коллажей, авторских калиграмм и пр.;
- опытом работы с современными каталогами шрифтов и компьютерными технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании;
- системным пониманием художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с дизайнерским решением шрифтовой композиции в различных системах визуальных коммуникаций.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина входит в блок Б1, относится к обязательной части учебного плана (индекс Б1.О.07). Изучается в 3-м семестре.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: Современные коммуникативные технологии и межкультурное взаимодействие, Академический рисунок, живопись и техники графики, Эстетика и концепции современного дизайна и искусства, Дизайн-исследование и информационные технологии в проектировании, Концептуальное проектирование промышленных изделий, Корпоративный брендинг в системе маркетинговых коммуникаций, Цифровое проектирование, визуализация и презентация проекта, Элементы предметно-пространственного комплекса в дизайне среды, Разработка авторских дизайн-проектов (Дизайн имиджевой продукции), Учебная практика.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: Экспо-дизайн, Традиции и инновации в дизайн-образовании, Дизайн-проектирование объектов предметной среды, Продвижение и авторский контроль дизайн-проектов, Фотографика и фотокомпозиция, Дизайн и рекламные технологии, Научно-исследовательская работа, Проектная практика, Преддипломная практика, Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

4. Объем дисциплины

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов и виды учебной работы

Виды учебной работы,	Очная форма	Очно-заочная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	3	3
Общая трудоемкость в часах	108	108
Аудиторные занятия в часах, в том числе:		-
Лекции	12	8
Практические занятия	-	-
Лабораторные занятия	26	12
Практическая подготовка	-	-
Самостоятельная работа в часах	31,65	87,75
Форма промежуточной аттестации	экз.	зач.

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма	Очно-заочная форма
Лекции	12	8
Практические занятия	-	-
Лабораторные занятия	26	12
Консультации	2	-
Зачет/зачеты	-	0,25
Экзамен/экзамены	0,35	-
Курсовые работы	-	-
Курсовые проекты	-	-
Практическая подготовка	-	-
Всего	40,35	20,25

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

очная форма обучения

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
1	Раздел 1. Общие сведения о шрифтах. Термины и определения. История шрифтов	15	3	-	6	6
1.1	Теоретические основы шрифтовой графики: понятие «шрифт», анатомия буквы, основные элементы и линии шрифта, размерные показатели шрифта, типометрия, размерные показатели и способы начертания шрифтов.	5	1	-	2	2
1.2	Протописьменность. История латинского и кириллического шрифтов.	5	1	-	2	2
1.3	Группы шрифтов. Характер и восприятие шрифтов. Шрифтовые классификации: исторические, в зависимости от области применения, некоторые стандарты.	5	1	-	2	2
2.	Раздел 2. Типографика как область графического дизайна	10	2	-	4	4
2.1	Значение типографики, ее роль и место в графическом дизайне. Типографика как область графического дизайна, как важнейший стилеобразующий фактор прикладной графики.	5	1	-	2	2
2.2	Коммуникативность типографики. Типографика как архитектурный компонент графического дизайна. Сферы применения типографики.	5	1	-	2	2
3	Раздел 3. Шрифтовой дизайн современной печатной продукции	15	3	-	6	6
3.1	Основные требования, предъявляемые к работе со шрифтами. Условия, обеспечивающие удобочитаемость шрифтов.	5	1	-	2	2

3.2	Шрифт как элемент фирменного стиля. Композиционные особенности шрифтовой графики в печатных изданиях, рекламе, городской среде и пр.	5	1	-	2	2
3.3	Средства художественно-образной выразительности шрифтов. Шрифт и иллюстрация. Семиотический и психолого-эстетический аспекты шрифта. Художественно-технический анализ печатного издания.	5	1	-	2	2
4	Раздел 4. Шрифтовое искусство как самостоятельный вид проектной деятельности	10	2	-	4	4
4.1	Творческий подход к восприятию и созданию современного шрифта и шрифтовой композиции. Экспериментальные техники создания декоративного шрифта.	5	1	-	2	2
4.2	Тренды и инновации современной шрифтовой культуры. Сочетания шрифтов. Шрифтовые пары. Элементарные правила типографики. Достижения в области шрифтовых технологий.	5	1	-	2	2
5	Раздел 5. Разработка авторского шрифтового проекта в контексте диссертационного исследования	19,65	2	-	6	11,65
5.1	Обоснование объекта проектирования. Подбор и анализ аналоговых шрифтов. Требования к материалам и технике исполнения шрифтов. Шрифтовые лицензии.	5	1	-	2	2
5.2	Обзор актуальных трендов шрифтового дизайна. Эскизный поиск.	5	1	-	2	2
5.3	Разработка дизайн-концепции шрифтовой графики авторского проекта. Апробация шрифта(ов) на носителях. Подготовка итоговой презентации.	9,65	-	-	2	7,65
	Консультация к экзамену	2	-	-	-	-
	Экзамен	0,35	-	-	-	-
	Итого:	72	12	-	26	31,65

очно-заочная форма обучения

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
1	Раздел 1. Общие сведения о шрифтах. Термины и определения. История шрифтов	18	3	-	3	12
1.1	Теоретические основы шрифтовой графики: понятие «шрифт», анатомия буквы, основные элементы и линии шрифта, размерные показатели шрифта, типометрия, размерные показатели и способы начертания шрифтов.	6	1	-	1	4
1.2	Протописьюменность. История латинского и кириллического шрифтов.	6	1	-	1	4
1.3	Группы шрифтов. Характер и восприятие шрифтов. Шрифтовые классификации: исторические, в зависимости от области применения, некоторые стандарты.	6	1	-	1	4
2.	Раздел 2. Типографика как область графического дизайна	12	2	-	2	8
2.1	Значение типографики, ее роль и место в графическом дизайне. Типографика как область графического дизайна, как важнейший стилеобразующий фактор прикладной графики.	6	1	-	1	4
2.2	Коммуникативность типографики. Типографика как архитектурный компонент графического дизайна. Сферы применения типографики.	6	1	-	1	4
3	Раздел 3. Шрифтовой дизайн современной печатной продукции	22	3	-	3	16
3.1	Основные требования, предъявляемые к работе со шрифтами. Условия, обеспечивающие удобочитаемость шрифтов.	6	1	-	1	4
3.2	Шрифт как элемент фирменного стиля. Композиционные особенности шрифтовой графики в печатных изданиях, рекламе, городской среде и пр.	8	1	-	1	6

3.3	Средства художественно-образной выразительности шрифтов. Шрифт и иллюстрация. Семиотический и психолого-эстетический аспекты шрифта. Художественно-технический анализ печатного издания.	8	1	-	1	6
4	Раздел 4. Шрифтовое искусство как самостоятельный вид проектной деятельности	14	-	-	2	12
4.1	Творческий подход к восприятию и созданию современного шрифта и шрифтовой композиции. Экспериментальные техники создания декоративного шрифта.	7	-	-	1	6
4.2	Тренды и инновации современной шрифтовой культуры. Сочетания шрифтов. Шрифтовые пары. Элементарные правила типографики. Достижения в области шрифтовых технологий.	7	-	-	1	6
5	Раздел 5. Разработка авторского шрифтового проекта в контексте диссертационного исследования	41,75	-	-	2	39,75
5.1	Обоснование объекта проектирования. Подбор и анализ аналоговых шрифтов. Требования к материалам и технике исполнения шрифтов. Шрифтовые лицензии.	7	-	-	1	6
5.2	Обзор актуальных трендов шрифтового дизайна. Эскизный поиск.	7	-	-	1	6
5.3	Разработка дизайн-концепции шрифтовой графики авторского проекта. Аprobация шрифта(ов) на носителях. Подготовка итоговой презентации.	27,75	-	-	-	27,75
	Консультация к экзамену	-	-	-	-	-
	Зачет	0,25	-	-	-	-
	Итого:	108	8	-	12	87,75

5.2. Содержание

Раздел 1. Общие сведения о шрифтах. Термины и определения. История шрифтов

Теоретические основы шрифтовой графики: понятие «шрифт», анатомия буквы, основные элементы и линии шрифта, размерные показатели шрифта, типометрия, размерные показатели и способы начертания шрифтов. Протописьменность. История латинского и кириллического шрифтов. Группы шрифтов. Характер и восприятие шрифтов. Шрифтовые классификации: исторические, в зависимости от области применения, некоторые стандарты.

Раздел 2. Типографика как область графического дизайна

Значение типографики, ее роль и место в графическом дизайне. Типографика как область графического дизайна, как важнейший стилеобразующий фактор прикладной графики. Коммуникативность типографики. Типографика как архитектурный компонент графического дизайна. Сферы применения типографики.

Раздел 3. Шрифтовой дизайн современной печатной продукции

Основные требования, предъявляемые к работе со шрифтами. Условия, обеспечивающие удобочитаемость шрифтов. Шрифт как элемент фирменного стиля. Композиционные особенности шрифтовой графики в печатных изданиях, рекламе, городской среде и пр. Средства художественно-образной выразительности шрифтов. Шрифт и иллюстрация. Семиотический и психолого-эстетический аспекты шрифта. Художественно-технический анализ печатного издания.

Раздел 4. Шрифтовое искусство как самостоятельный вид проектной деятельности

Творческий подход к восприятию и созданию современного шрифта и шрифтовой композиции. Экспериментальные техники создания декоративного шрифта. Тренды и инновации современной шрифтовой культуры. Сочетания шрифтов. Шрифтовые пары. Элементарные правила типографики, набор и верстка. Достижения в области шрифтовых технологий.

Раздел 5. Разработка авторского шрифтового проекта в контексте диссертационного исследования

Обоснование объекта проектирования. Подбор и анализ аналоговых шрифтов. Требования к материалам и технике исполнения шрифтов. Шрифтовые лицензии. Обзор актуальных трендов шрифтового дизайна. Эскизный поиск. Разработка дизайн-концепции шрифтовой графики авторского проекта. Апробация шрифта(ов) на носителях. Подготовка итоговой презентации.

5.3. Практическая подготовка

Не предусмотрено

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Типографика в системах коммуникации» магистрантам следует:

- осознанно подойти к пониманию всей важности теоретических и практических основ шрифтового искусства и типографики в формировании квалифицированного специалиста по дизайну;
- регулярно присутствовать на занятиях;
- планомерно выполнять проектно-творческие задания (самостоятельная работа зачастую является продолжением аудиторной).
- самостоятельно изучать и анализировать специализированную литературу по заданной теме с целью расширения области познания и грамотного решения поставленных проектно-творческих задач;
- знакомиться с работами великих мастеров шрифтового искусства;
- использовать основные требования, предъявляемые к работе над шрифтами, правила типографики и средства художественно-образной выразительности знаков при создании собственных шрифтовых композиций;
- самостоятельно изучать особенности типографики в плакатных, журнальных и прочих визуальных средах;
- использовать творческий подход и методологию дизайн-мышления в разработке авторских проектов со шрифтами;
- иметь опыт работы с современными каталогами шрифтов;
- использовать компьютерные технологии при создании авторских шрифтов и шрифтовых композиций;
- использовать специализированную терминологию;
- применять полученные знания и навыки работы со шрифтами в своей профессиональной деятельности.

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

очная форма

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1	Раздел 1. Общие сведения о шрифтах. Термины и определения. История шрифтов		6		
1.1	Теоретические основы шрифтовой графики: понятие «шрифт», анатомия буквы, основные элементы и линии шрифта, размерные показатели шрифта, типометрия, размерные показатели и способы начертания шрифтов.	Выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к лабораторной работе, выполнение домашней работы.	2	Ознакомиться с материалом лекций и рекомендуемой литературы, теоретическими основами шрифтовой графики, системами измерения шрифтов, размерами и способы начертания шрифтов.	Контрольная работа на тему «Основные элементы и линии шрифта»

1.2	Протописьменность. История лагинского и кириллического шрифтов.	Выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к лабораторной работе.	2	Ознакомиться с материалом лекций и дополнительных источников информации.	Контрольная работа на тему: «Историческая классификация шрифтов».
1.3	Группы шрифтов. Характер и восприятие шрифтов. Шрифтовые классификации: исторические, в зависимости от области применения, некоторые стандарты.	Выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к лабораторной работе.	2	Ознакомиться с материалом лекций и дополнительных источников информации.	Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения.
2.	Раздел 2. Типографика как область графического дизайна		4		
2.1	Значение типографики, ее роль и место в графическом дизайне. Типографика как область графического дизайна, как важнейший стилеобразующий фактор прикладной графики.	Поиск информации и подготовка презентации по индивидуальному творческому заданию, подготовка отчета по лабораторной работе.	2	Ознакомиться с материалом лекций и дополнительных источников информации.	Просмотр работ. Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения. Реферат.
2.2	Коммуникативность типографики. Типографика как архитектурный компонент графического дизайна. Сферы применения типографики.	Поиск информации и подготовка презентации по индивидуальному творческому заданию, подготовка отчета по лабораторной работе.	2	Ознакомиться с материалом лекций и дополнительных источников информации.	Просмотр работ. Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения. Реферат.
3	Раздел 3. Шрифтовой дизайн современной печатной продукции		6		
3.1	Основные требования, предъявляемые к работе со шрифтами. Условия, обеспечивающие удобочитаемость шрифтов.	Поиск информации и подготовка презентации по индивидуальному творческому заданию, подготовка отчета по лабораторной работе.	2	Ознакомиться с материалом лекций и дополнительных источников информации.	Просмотр работ. Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения. Реферат.
3.2	Шрифт как элемент фирменного стиля. Композиционные особенности шрифтовой графики в печатных изданиях, рекламе, городской среде и пр.	Поиск информации и подготовка презентации по индивидуальному творческому заданию, подготовка отчета по лабораторной работе.	2	Проанализировать теоретический материал в контексте проектной задачи, выявить требования к шрифтовой гарнитуре и основные правила верстки на примерах носителей заданного назначения (н-р, брошюра, брендбук, упаковка, титул и др.).	Просмотр работ. Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения. Реферат.
3.3	Средства художественно-образной выразительности шрифтов. Шрифт и иллюстрация. Семиотический	Поиск информации и подготовка презентации по индивидуальному творческому заданию,	2	Изучить особенности проектно-творческого подхода к восприятию и	Творческое задание. Просмотр работ. Собеседование.

	и психолого-эстетический аспекты шрифта. Художественно-технический анализ печатного издания.	подготовка отчета по лабораторной работе.		созданию современного шрифта и шрифтовой композиции. Стремиться к достижению композиционной выразительности и зрительного единства восприятия текста в слове, строке, полосе набора и др.	
4	Раздел 4. Шрифтовое искусство как самостоятельный вид проектной деятельности		4		
4.1	Творческий подход к восприятию и созданию современного шрифта и шрифтовой композиции. Экспериментальные техники создания декоративного шрифта.	Разработка авторской шрифтовой композиции на заданную тему с использованием экспериментальных методов и приемов создания шрифтов.	2	Изучить и апробировать экспериментальные методы и приемы создания шрифта. Учитывать семиотический и психолого-эстетический аспекты шрифта.	Творческое задание. Просмотр работ. Защита лабораторной работы. Реферат.
4.2	Тренды и инновации современной шрифтовой культуры. Сочетания шрифтов. Шрифтовые пары. Элементарные правила типографики. Достижения в области шрифтовых технологий.	Обзор трендов и инноваций современной шрифтовой культуры.	2	Познакомиться с современными каталогами шрифтов и методами их компьютерного проектирования.	Творческое задание. Просмотр работ. Защита лабораторной работы. Реферат.
5	Раздел 5. Разработка авторского шрифтового проекта в контексте диссертационного исследования		11,65		
5.1	Обоснование объекта проектирования. Подбор и анализ аналоговых шрифтов. Требования к материалам и технике исполнения шрифтов. Шрифтовые лицензии.	Заполнение брифа на разработку шрифта. Подбор и анализ аналоговых шрифтов на носителях, соответствующих теме проекта, оценка базовых характеристик шрифтов (виды, способы начертания и пр.) и приемов типографики. Выбор/разработка шрифтов для авторского проекта.	2	Дать обоснование выбора шрифтов при разработке собственных проектной идеи. Использовать концептуальный, творческий подход к решению дизайнерской задачи. Проанализировать требования к материалам и технике исполнения шрифтов. В онлайн-базах, осуществить выбор гарнитур, наиболее отвечающих требованиям	Творческое задание. Просмотр работ. Защита лабораторной работы. Реферат.

				проектной ситуации.	
5.2	Обзор актуальных трендов шрифтового дизайна. Эскизный поиск.	Разработка авторской шрифтовой гарнитуры в контексте диссертационного исследования с использованием различных материалов и приемов. Эскизный поиск авторской гарнитуры, шрифтовой каллиграммы, тематического плаката, открытки и др. Выбор необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с дизайнерским решением шрифтовой композиции.	2	Выявить тенденции в современном графическом дизайне, близкие по концепции авторскому проекту. Синтезировать набор возможных решений и подходов к выполнению проекта с применением шрифтовой компьютерной графики.	Творческое задание. Просмотр работ. Собеседование. Реферат.
5.3	Выполнение индивидуального проектно-творческого задания в контексте диссертационного исследования. Подготовка итоговой презентации.	Разработка дизайн-концепции шрифтовой графики авторского проекта. Апробация шрифтов на носителях. Выполнение в материалах.	7,65	Носителями шрифтовой графики может выступать многостраничные издания (брошюры, каталоги, брендбуки и т.д.), другие образцы полиграфической продукции, а также объекты предметной среды, содержащие шрифтовую графику. Для более эффективного решения задач проектирования/выбора шрифта продолжаем осваивать инструменты дизайн мышления.	Проектно-творческое задание. Просмотр работ. Защита итоговой презентации.
	Итого:		31,65		

очно-заочная форма

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1	Раздел 1. Общие сведения о шрифтах. Термины и определения. История шрифтов		12		
1.1	Теоретические основы шрифтовой графики: понятие «шрифт», анатомия буквы,	Выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к лабораторной	4	Ознакомиться с материалом лекций и рекомендуемой	Контрольная работа на тему «Основные

	основные элементы и линии шрифта, размерные показатели шрифта, типометрия, размерные показатели и способы начертания шрифтов.	работе, выполнение домашней работы.		литературы, теоретическими основами шрифтовой графики, системами измерения шрифтов, размерами и способы начертания шрифтов.	элементы и линии шрифта»
1.2	Протописьменность. История латинского и кириллического шрифтов.	Выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к лабораторной работе.	4	Ознакомиться с материалом лекций и и дополнительных источников информации.	Контрольная работа на тему: «Историческая классификация шрифтов».
1.3	Группы шрифтов. Характер и восприятие шрифтов. Шрифтовые классификации: исторические, в зависимости от области применения, некоторые стандарты.	Выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к лабораторной работе.	4	Ознакомиться с материалом лекций и и дополнительных источников информации.	Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения.
2.	Раздел 2. Типографика как область графического дизайна		8		
2.1	Значение типографики, ее роль и место в графическом дизайне. Типографика как область графического дизайна, как важнейший стилеобразующий фактор прикладной графики.	Поиск информации и подготовка презентации по индивидуальному творческому заданию, подготовка отчета по лабораторной работе.	4	Ознакомиться с материалом лекций и и дополнительных источников информации.	Просмотр работ. Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения. Реферат.
2.2	Коммуникативность типографики. Типографика как архитектурный компонент графического дизайна. Сферы применения типографики.	Поиск информации и подготовка презентации по индивидуальному творческому заданию, подготовка отчета по лабораторной работе.	4	Ознакомиться с материалом лекций и и дополнительных источников информации.	Просмотр работ. Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения. Реферат.
3	Раздел 3. Шрифтовой дизайн современной печатной продукции		16		
3.1	Основные требования, предъявляемые к работе со шрифтами. Условия, обеспечивающие удобочитаемость шрифтов.	Поиск информации и подготовка презентации по индивидуальному творческому заданию, подготовка отчета по лабораторной работе.	4	Ознакомиться с материалом лекций и и дополнительных источников информации.	Просмотр работ. Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения. Реферат.
3.2	Шрифт как элемент фирменного стиля. Композиционные особенности шрифтовой графики в печатных изданиях, рекламе, городской среде и пр.	Поиск информации и подготовка презентации по индивидуальному творческому заданию, подготовка отчета по лабораторной работе.	6	Проанализировать теоретический материал в контексте проектной задачи, выявить требования к шрифтовой гарнитуре и основные правила верстки на примерах носителей заданного назначения (н-р,	Просмотр работ. Опрос по вопросам для самопроверки и самостоятельного изучения. Реферат.

				брошюра, брендбук, упаковка, титул и др.).	
3.3	Средства художественно-образной выразительности шрифтов. Шрифт и иллюстрация. Семиотический и психолого-эстетический аспекты шрифта. Художественно-технический анализ печатного издания.	Поиск информации и подготовка презентации по индивидуальному творческому заданию, подготовка отчета по лабораторной работе.	6	Изучить особенности проектно-творческого подхода к восприятию и созданию современного шрифта и шрифтовой композиции. Стремиться к достижению композиционной выразительности и зрительного единства восприятия текста в слове, строке, полосе набора и др.	Творческое задание. Просмотр работ. Собеседование.
4	Раздел 4. Шрифтовое искусство как самостоятельный вид проектной деятельности		12		
4.1	Творческий подход к восприятию и созданию современного шрифта и шрифтовой композиции. Экспериментальные техники создания декоративного шрифта.	Разработка авторской шрифтовой композиции на заданную тему с использованием экспериментальных методов и приемов создания шрифтов.	6	Изучить и апробировать экспериментальные методы и приемы создания шрифта. Учитывать семиотический и психолого-эстетический аспекты шрифта.	Творческое задание. Просмотр работ. Защита лабораторной работы. Реферат.
4.2	Тренды и инновации современной шрифтовой культуры. Сочетания шрифтов. Шрифтовые пары. Элементарные правила типографики. Достижения в области шрифтовых технологий.	Обзор трендов и инноваций современной шрифтовой культуры.	6	Познакомиться с современными каталогами шрифтов и методами их компьютерного проектирования.	Творческое задание. Просмотр работ. Защита лабораторной работы. Реферат.
5	Раздел 5. Разработка авторского шрифтового проекта в контексте диссертационного исследования		39,75		
5.1	Обоснование объекта проектирования. Подбор и анализ аналоговых шрифтов. Требования к материалам и технике исполнения шрифтов. Шрифтовые лицензии.	Заполнение брифа на разработку шрифта. Подбор и анализ аналоговых шрифтов на носителях, соответствующих теме проекта, оценка базовых характеристик шрифтов (виды, способы начертания и пр.) и приемов типографики. Выбор/разработка шрифтов для авторского	6	Дать обоснование выбора шрифтов при разработке собственных проектной идеи. Использовать концептуальный, творческий подход к решению дизайнерской задачи. Проанализировать требования к материалам и	Творческое задание. Просмотр работ. Защита лабораторной работы. Реферат.

		проекта.		технике исполнения шрифтов. В онлайн-базах, осуществить выбор гарнитур, наиболее отвечающих требованиям проектной ситуации.	
5.2	Обзор актуальных трендов шрифтового дизайна. Эскизный поиск.	Разработка авторской шрифтовой гарнитуры в контексте диссертационного исследования с использованием различных материалов и приемов. Эскизный поиск авторской гарнитуры, шрифтовой каллиграммы, тематического плаката, открытки и др. Выбор необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с дизайнерским решением шрифтовой композиции.	6	Выявить тенденции в современном графическом дизайне, близкие по концепции авторскому проекту. Синтезировать набор возможных решений и подходов к выполнению проекта с применением шрифтовой компьютерной графики.	Творческое задание. Просмотр работ. Собеседование. Реферат.
5.3	Выполнение индивидуального проектно-творческого задания в контексте диссертационного исследования. Подготовка итоговой презентации.	Разработка дизайн-концепции шрифтовой графики авторского проекта. Апробация шрифтов на носителях. Выполнение в материалах.	27,75	Носителями шрифтовой графики может выступать многостраничные издания (брошюры, каталоги, брендбуки и т.д.), другие образцы полиграфической продукции, а также объекты предметной среды, содержащие шрифтовую графику. Для более эффективного решения задач проектирования/выбора шрифта продолжаем осваивать инструменты дизайн мышления.	Проектно-творческое задание. Просмотр работ. Защита итоговой презентации.
Итого:			87,75		

6.2. Тематика и задания для практических занятий

Не предусмотрено

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

1. Общие сведения о шрифтах. Термины и определения.
2. Основные виды письма. История латинского и кириллического шрифтов.
3. Классификации шрифтов: исторические, в зависимости от области применения, некоторые стандарты.
4. Типографика и шрифтовой дизайн современной печатной продукции.
5. Основные требования, предъявляемые к работе со шрифтами.
6. Шрифт как элемент фирменного стиля. Композиционные особенности шрифтовой графики в печатных изданиях, рекламе и пр.
7. Средства художественно-образной выразительности шрифтов.
8. Семиотический и психолого-эстетический аспекты шрифта.
9. Элементарные правила типографики, набор и верстка.
10. Художественно-технический анализ печатного издания.
11. Тренды и инновации в области шрифтовых технологий.
12. Типографика как область графического дизайна. Сферы применения типографики.
13. Экспериментальные методы и приемы создания шрифта.
14. Разработка дизайн-концепции шрифтовой графики авторского проекта.

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)

Не предусмотрено

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

	Основная литература	
1	Кашевский, П.А. Шрифты : учебное пособие / П.А. Кашевский. - Минск : «Літаратура і Мастацтва», 2012. - 192 с. - ISBN 978-985-6941-43-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139774	
2	Олешко, Е.В. Техника и технология СМИ: шрифтовая культура массмедиа : учебное пособие / Е.В. Олешко. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 150 с. - ISBN 978-5-7996-0688-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240428	

3	Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография/И.Г. Пендикова, Л.М. Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-9776-0373-7; URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518529	
4	Дмитриева Л. М. Бренд в современной культуре: монография. М.: Издательство «Магистр», 2015. –200 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=522964	
5	Голомбински, Ким. Добавь воздуха! Основы визуального дизайна для графики, веб и мультимедиа / Голомбински Ким, Р. Хаген ; пер. с англ. Н. Римичан.- Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 272 с.: ил. - ОПД; СД. - осн. - ISBN 978-5-496-0014-7	10
Дополнительная литература		
1	Головко, С.Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие / С.Б. Головко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. : ил. - («Медиаобразование»). - ISBN 978-5-238-01477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037	
2	Мандель, Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс] :Учебн. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 634 с. - ISBN 978-5-9558-0298-5 (Вузовский учебник), 978-5-16-006521-2 URL: http://znanium.com/catalog/product/403672	
3	Наумова, С.В. Шрифт и орнамент : практикум / С.В. Наумова, П.М. Наумова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2014. - 216 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720	
4	Смирнова, Л.Э. История и теория дизайна : учебное пособие / Л.Э. Смирнова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 224 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3096-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841	
5	Аксенова Г.В. Русская книжная культура на рубеже XIX-XX веков: Монография / Аксенова Г.В. - М.:Прометей, 2011. - 200 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=556940	
6	Кравчук, В.П. Типографика и художественно-техническое редактирование: учебное наглядное пособие. Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 48 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0309-3 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320	
7	Сырых Юлия Александровна. Компьютерные шрифты на 100% + CD / Сырых Юлия Александровна. - Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2007. - 272 с.: ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-1). - (На 100%). - ISBN 978-5-91180-508-1	5
8	Брингхерст, Роберт. Основы стиля в типографике / Брингхерст Роберт ; пер. с англ.; под ред. и с примеч. В. Ефимова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Д. Аронов, 2013. - 480 с.: рис. – ISBN 978-5-94056-030-2	2
9	Буквенный орнамент и искусство шрифта / Сост. и авт. предисл. В.И. Ивановская. - Москва : В. Шевчук, 2008. - 206 с.:ил. - (Орнаменты). - аукцион 09. - ISBN 978-5-94232-055-3	3
10	Гордон, Юрий. Книга про буквы от Аа до Яя / Гордон Юрий. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Студия Артемия Лебедева, 2013. - 596 с.: ил. - СД. -осн. - ISBN 978-5-98062-059-2	1
Периодические издания Журналы, доступные в базе МАРС		
1.	Дизайн. Материалы. Технология Дизайн и технологии Архитектура. Строительство. Дизайн Искусство и культура Тара и упаковка Маркетинг: идеи и технологии	

Бренд-менеджмент Теория моды: одежда, тело, культура. Дом и интерьер Архитектура и время	
---	--

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информация о курсе дисциплины в СДО:

- элемент «Лекции»,
- элемент «Лабораторные занятия»,
- элемент «Задание»,
- элемент «Самостоятельная работа»,
- элемент «Список рекомендуемой литературы».

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн <http://biblioclub.ru>
2. ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com>
3. ЭБС «ZNANIUM.COM» <http://znanium.com>

Электронные ресурсы:

1. <https://typejournal.ru> Журнал о шрифте и типографике, языке и времени, людях и визуальных традициях
2. Глоссарий [Парагайт / Paratype](#), крупнейшего в России шрифтового магазина
3. Журнал на сайте магазина шрифтов [Type.today](#): новые шрифты, интервью с шрифтовыми дизайнерами
4. <http://typo.mania.ru> Типомания / Слова. Шрифты. Типографика
5. [Typomania Festival](#), который нужно посещать и следить за именами в лайнапе
6. [Incredible Types](#) — сайт с очень хорошей типографикой в готовых проектах
7. [КомпьюАрт](#) — журнал по полиграфии, дизайну и компьютерной графике
8. [Typo/Graphic Posters](#) — большая коллекция типографических постеров
9. Образовательный [центр дизайна и типографики имени Герба Любалина](#) — архив-наследие великого графического дизайнера
10. [AIGA Eye on Design](#) — самый передовой блог о дизайне, читать категорию Typography
11. [Book cover archive](#) — уже не обновляемая, но большая коллекция примеров дизайна книжных обложек
12. [Шрифты Онлайн](#) — сайт для подбора шрифтов онлайн
13. [Type Directors Club](#) — новости международной ассоциации шрифта
14. [Klim Type Foundry](#) — блог на сайте новозеландской шрифтовой дизайн-студии
15. [typographe.com](#) — сайт про типографику по-французски
16. [slanted.de](#) — крупный немецкий сайт о типографике: много теории, примеров и полезных советов
17. [Студия Летгерхэл](#) — разработка шрифтов
18. [ilovetypography.com](#) — название говорит само за себя)))

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

Лекции и практические занятия проводятся в аудиториях с требуемым числом посадочных мест и наличием портативного видеопрезентационного оборудования. Для обеспечения учебного процесса используются свободно распространяемое ПО.