

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ДИСЦИПЛИНЕ
ИСКУССТВО ШРИФТА И ТИПОГРАФИКА**

Направление подготовки *54.03.01 ДИЗАЙН*

Профиль подготовки *ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения *очная*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Искусство шрифта и типографика» относится к блоку Б.1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана ОПОП Дизайн. Дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах. Изучение дисциплины «Искусство шрифта и типографика» базируется на знании дисциплин учебных планов ОПОП Дизайн (профиль: графический дизайн). Курс «Искусство шрифта и типографика» посвящен изучению основных положений теории шрифта, принципов создания новых гарнитур и оформления текстов посредством буквы, слова, строки и композиции.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Дизайн-проектирование, Дизайн упаковки, Проектно-технологическая практика, Преддипломная практика, Выполнение и защита ВКР.

Цели дисциплины:

Формирование узкоспециальных проектных компетенций обучающегося, связанных с осуществлением профессиональной деятельности с применением шрифта и типографики.

Задачи дисциплины:

- Введение в технологические и производственные аспекты полиграфии, ознакомление обучающегося с работой в художественно-техническом редактировании;
- Формирование целостного представления о процессе подготовки печатных публикаций, особенностях их производственного цикла;
- Получение навыков выполнения контроля допечатной подготовки книжно-журнальных изданий в роли художественного редактора;
- Овладение прикладными навыками самостоятельного выполнения работ по проектированию, макетированию, верстке и художественно-техническому редактированию печатной продукции в роли дизайнера.

В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции: **ПК-3, ПК-4, ПК-6.**

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Методику проведения научных, технологических и проектных исследований в дизайне;
- Правила оформления результатов исследований;
- Методику организации производственной работы в графическом дизайне;
- Комплекс профессиональных процессов, компьютерных программ, инструментов, используемых в графическом дизайне;

Уметь:

- Планировать и проводить научные, технологические и проектные исследования;
- Планировать и проводить концептуальное, эскизное, рабочее проектирование;
- Планировать и проводить подготовку к производственному циклу работ в графическом дизайне;
- Выбирать необходимые инструменты и продукты цифровых технологий для профессиональной деятельности в графическом дизайне;

Владеть:

- Использует результаты научных, технологических и проектных исследований в собственной профессиональной деятельности;
- Проектирует объекты дизайна различного назначения по всем стадиям проектирования;
- Осуществляет работы по производству объектов дизайна различного назначения;
- Оформляет проектную и расчетную документацию по профессиональной деятельности;

- Создает цифровой дизайн-продукт или использует цифровые технологии для выполнения дизайн-продукта в материале

Оценочные средства освоения дисциплины обучающимся включают:

- текущую аттестацию;
- рубежную аттестацию;
- промежуточную аттестацию.

Текущая аттестация (контроль формирования компетенций) осуществляется постоянно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Средствами текущей аттестации является контроль готовности к занятиям, учитывающий посещение занятий студентом; обеспеченность необходимыми материалами и инструментами для аудиторной работы; наличие работ, самостоятельно выполненных внеаудиторно; его готовность к консультации по выполненным в процессе самостоятельной работы заданиям. Результаты текущей аттестации преподаватель фиксирует в журнале учебной группы, где указывает посещение и качество аудиторной работы студента.

Рубежная аттестация осуществляется по окончании освоения раздела дисциплины. Рубежная аттестация проводится в виде предварительного просмотра с оценкой всех заданий по завершённому разделу дисциплины. Рубежные аттестации проводятся по окончании работы над заданиями очередного раздела, как правило, на 8-9 и 16-17 неделях учебного семестра.

Промежуточные аттестации – зачёты и дифференцированные зачёты проводятся по расписанию зачётной недели, в последнюю учебную неделю семестра.

2. Методические рекомендации по заданиям текущей аттестации: сбор материала по темам разделов

Типовые вопросы для контроля знаний при проведении опросов: к текущей аттестации

1. Возникновение письменности (четыре основных вида письма).
2. История латинского шрифта в эпоху Древнего мира.
3. История латинского шрифта в эпоху Средневековья.
4. Развитие шрифта в эпоху Ренессанса.
5. Развитие шрифта в эпоху Барокко.
6. Развитие шрифта в эпоху классицизма.
7. Развитие латинского шрифта в XIX веке.
8. Развитие латинского шрифта в XX веке.
11. История русского шрифта в XIX веке.
12. История русского шрифта в XX веке.
13. Основные принципы построения шрифтов.
14. Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтом.
15. Основные термины шрифтового дизайна.
16. Единицы измерения шрифта.
17. Шрифты как отражение художественного стиля.
18. Основные группы и гарнитуры шрифтов.
19. Единство формы и содержания текста.

Рекомендуется начинать изучать источники с общей информации по выбранной теме научно-исследовательской работы с учебников и монографий, затем переходить к

публикациям более узкой тематики. На этом этапе можно начинать составлять список использованных источников. На основе анализа документов выявляется круг задач по теме дисциплины, которые ставятся во введении, решаются в основной части, выводы по результатам решения задач кратко излагаются в конце каждого раздела и в заключении.

Все источники делятся на первичные и вторичные. К первичным относятся первоиздания или академические издания, акты, оригинальные документы, протоколы, статистические данные и т. д. Вторичными считаются те источники, в которых исходные прошли правку, переосмысление, цензуру – статьи, обзоры, перепечатки.

Для написания научной работы возможно использовать монографии, теории, авторефераты, сборники статей, материалы научных конференций, статьи и рецензии, научные журналы.

При подборе литературы следует советоваться с преподавателем.

Посетить библиотеку вуза лично или воспользоваться электронным каталогом для поиска литературы.

Так же источником информации становятся интернет-ресурсы. Критично относитесь к информации из сети интернет. Необходимо обращать внимание на репутацию сайта, на котором изложена информация. Рекомендуются электронные ресурсы библиотеки, электронно-библиотечные системы, электронные библиотеки.

3. Методические рекомендации по заданиям рубежной аттестации: просмотр

Планы семинарских/ практических занятий

1. Освоение основ каллиграфии и знакомство с техникой письма и инструментами. Освоение основных исторических почерков.
2. Вычерчивание схемы построения антиквы. Практическое исполнение шрифта антиква на формате А3.
3. Изучение классификация современных антиквенных шрифтов методом подготовки подборки.
4. Упражнения на освоение классической типографики: слово, строка, визитная карточка, вывеска исполненные антиквой.
5. Знакомство с классическими пропорциями путем вычерчивания серий гармонических прямоугольников. Золотое сечение.
6. Проектирование собственных элементов классической книги: титула, начальной и концевой полосы, типового разворота.
7. Изучение исторических материалов на тему “графические особенности гротесков 19-начала 20 вв” при помощи составления шрифтовых таблиц и зарисовок.
8. Построения геометрического гротеска на формате А3.
9. Проектирование титульного листа книги в духе конструктивистских экспериментов начала 20 века
10. Упражнения по работе с гротесками на примере создания надписей: слова, строки, полосы набора. Проектирование собственной визитки на основе гротеска.
11. Изучение лучших гротесков 20 века на примере создания шрифтовой композиции из одного шрифта.
12. Создание шрифтового плаката с использованием принципов швейцарского плаката.
13. Журнальная «шапка» для воображаемого журнала, выполненная гротеском.
14. Фото и типографика – создание журнальной обложки.
15. Построение модульных конструкций. Проектирование газеты и журнального разворота на основе модуля.
16. Проектирование визитки и обложки журнала в духе постмодернистских экспериментов.
17. Проектирование собственного акцидентного шрифта.

4. Методические рекомендации и информационное обеспечение дисциплины:

Список литературы и источников

Основная литература

1. **Арбатский, И.В. Шрифт и массмедиа** : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по программам магистерской подготовки по направлениям «Дизайн», «Дизайн архитектурной среды», «Градостроительство» / И.В. Арбатский .— Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2015 .— 272 с. : ил. — ISBN 978-5-7638-3358-4 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/664671> (дата обращения: 17.10.2023)
2. **Безрукова, Е. А. Шрифты: шрифтовая графика** : учебное пособие для вузов / Е. А. Безрукова, Г. Ю. Мхитарян ; под научной редакцией Г. С. Елисеенкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17587-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/533362> (дата обращения: 17.10.2023).
3. **Мураев, Ю. И. Выбор и применение шрифта в графическом дизайне** : учебное пособие / Ю. И. Мураев. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2011. — 40 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/128067> (дата обращения: 17.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. **Воронова, И. В. Основы современной шрифтовой культуры. Практикум** : учебник и практикум для вузов / И. В. Воронова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 71 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14291-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496593> (дата обращения: 17.10.2023).
2. **Щедрина, С. В. Шрифты : учебно-методическое пособие** / С. В. Щедрина. — Воронеж : ВГПУ, 2017. — 92 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/105525> (дата обращения: 17.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. **Чуйко, Л. В. Шрифт : история развития от древнейших времен до XX века** : учебное пособие : [16+] / Л. В. Чуйко, А. Н. Машанов ; ред. Е. Н. Завьялова ; Омский государственный технический университет. — Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2021. — 142 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700793> (дата обращения: 17.10.2023). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-8149-3282-2. — Текст : электронный.
4. **Орлов, И.И. Шрифты, шрифтовые композиции, буквенный орнамент** : учеб.-метод. пособие / И.И. Орлов .— Липецк : Изд-во Липецкого государственного технического университета, 2012 .— 79 с. : ил. — ISBN 978-5-88247-533-7 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/641053> (дата обращения: 17.10.2023)
5. **Немировский, Е. Л. Славянские издания кирилловского (церковнославянского) шрифта: 1491—2000. Инвентарь сохранившихся экземпляров и указатель литературы. Т. I. 1491—1550** / Е. Л. Немировский .— Москва : Языки славянской культуры, 2009 .— 595 с. : ил. — На тит. листе указ. изд-во: Знак; цв. ил. в конце кн. — ISBN 5-9551-0295-5 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/191424> (дата обращения: 17.10.2023)

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЭБС Ю-райт
- ЭБС ЛАНЬ
- ЭБС IPRMedia
- ЭБС РУКОНТ
- ЭБС Нексмедиа (Университетская библиотека онлайн)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях лекционного типа, практические занятия) и самостоятельную (самоподготовка к лекциям и занятиям практические типа) работу обучающегося.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине **«Искусство шрифта и типографика»** в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных (развивающих, проблемных, проектных) технологий обучения.

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки.

Конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности.

Практические занятия по дисциплине **«Искусство шрифта и типографика»** проводятся с целью приобретения практических навыков применения полученных знаний в профессиональной деятельности. Способствуют более глубокому пониманию теоретического материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней профессиональной компетентности студентов.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование профессионального мышления и сознания, способствующих социальному ориентированию в современной жизни.

Основные требования, предъявляемые к шрифтам: удобочитаемость, уместность, гармоничность и смысловой акцент. Уместность определяется единством формы буквы и содержанием текста. Наиболее характерной ошибкой начинающих дизайнеров является смешение множества шрифтов в одном документе, что приводит к дисгармонии и ощущению хаоса. При исполнении шрифтового плаката необходимо правильно расставить акценты за счет контраста, использования различных гарнитур одного и того же шрифта, за счет цвета и т.д.

5. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов:

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, презентации, подготовка доклада, конспектирование изучаемой литературы, сбор визуальных материалов по изучаемой теме, выполнение упражнений, эскизов, макетов и чистовых заданий по дисциплине, компьютерное проектирование и моделирование.

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы и содержит как творческие проектные поиски в эскизировании, так и исполнительские работы по выполнению утвержденных заданий начисто.

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения проектных решений и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы.

Подготовка к экзамену также является видом самостоятельной работы студента. В рамках подготовки к экзамену обучающийся исправляет недочёты, проводит финализацию всех практических творческих заданий за семестр, распечатывает задания, выполненные в цифровом формате, оформляет работы к просмотру.

6. Методические рекомендации по подготовке доклада-презентации к семинарским занятиям.

Доклад-презентация готовится обучающимся по выбранной теме. Представляет собой краткое изложение наиболее существенных аспектов профессиональной проблематики применительно к выбранному явлению, персоналии или произведению графического дизайна.

Экранная презентация является визуальным сопровождением устного доклада. Она не должна быть тождественна докладу, но должна расширять, дополнять сказанное. Давать опорную визуальную информацию, которая нуждается в представлении и комментарии докладчика. Может так же содержать элементы инфографики: схемы, таблицы, диаграммы, расширяющие восприятие материалов доклада.

Объём экранной презентации – от 15 до 25 слайдов, длительность доклада – 10-15 минут. Выполняется экранная презентация в приложении PowerPoint, как многостраничный файл, адаптированный к формату интерактивной доски (пропорция изображения -16:9).

Доклад предполагает осмысление и анализ достижений графического дизайна, выбранного обучающимся по изучаемой проблеме, умение сформулировать роль и значимость объекта изучения, демонстрацию глубокого ознакомления с объектом изучения и навык сбора приоритетной визуальной информации.