



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

**«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Типографика, инфографика, шрифт в дизайне
54.03.01 Дизайн
Дизайн
Форма обучения: очная

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015)

Директор департамента: Федоровская Наталья Александровна

Дата заседания 12.03.2024 № протокола 6

Составители:

доктор искусствоведения, профессор, Федоровская Наталья Александровна; старший преподаватель, Огородников Владимир Владимирович; старший преподаватель, Луньков Олег Вадимович

Владивосток
2024

I. Цели и задачи освоения дисциплины:

Цель:

формирование теоретических и практических знаний и навыков в области создания шрифтов, типографии и инфографики как важнейшими инструментами дизайна

Задачи:

1. Познакомить с историей развития шрифтовых форм, разновидностью типов шрифтов, спецификой применения различных видов шрифтов.

2. Сформировать теоретические знания и практические навыки каллиграфии, построения и композиции шрифтов в профессиональной деятельности.

3. Научить навыкам построения и написания шрифтов с использованием различных видов инструментов.

4. Раскрыть специфические возможности и характер используемых на практике инструментов типографики.

5. Овладеть инструментами управления текстовым набором и подчинять его необходимому воздействию на потребителя.

6. Исследовать основные аспекты эффективности графической коммуникации посредством типографики.

7. Управлять формой для понимания устройства шрифта, понимать пластику и ритм шрифта, оперировать профессиональным терминологическим аппаратом.

Профессиональные компетенции студентов, индикаторы их достижения и результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции (результат освоения)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине)
---	--	--

<p>ПК-1 способность использовать систематизированные теоретические и практические знания для определения и решения исследовательских задач, в том числе с учетом специфики регионального развития</p>	<p>ПК-1.1 Проводит комплексные дизайн исследования, в том числе в научном коллективе, применяя технологии сбора и анализа информации</p>	<p>Знает: способы комплексных поисковых исследований в области традиционных и современных художественных практик, креативных индустрий и промышленного дизайна, в том числе в научном коллективе, применяя технологии сбора и анализа информации</p> <p>Умеет: производить предпроектный и проектный анализ; выражать замыслы и идеи графическим методом с применением различных проектно-художественных техник; оформлять проектные материалы средствами дизайна</p> <p>Владеет: навыками комбинаторного мышления и умением генерировать множество творческих идей в области традиционных и современных художественных практик, креативных индустрий и промышленного дизайна</p>
---	--	---

Код и наименование компетенции (результат освоения)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине)
ПК-2 способность формировать визуальное сообщение через оценку факторов отношений, ощущений и реакций потребителя с учетом образной выразительности при проектировании объектов дизайна	ПК-2.3 Адаптирует информацию в требуемый формат с целью достижения эффективной коммуникации; создает визуальную форму с учетом принципов целостности восприятия сообщения потребителем.	<p>Знает: основные принципы создания визуально целостного сообщения</p> <p>Умеет: представлять проектный замысел, идеи и проектные предложения с помощью вербальных, визуальных, технических средств</p> <p>Владеет: способностью разработать набор визуально и логически связанных тексто-графических сообщений; методами анализа конструкции и определения требований к дизайн-проекту в рамках формирования коммуникации с потребителем.</p>

II. Трудоёмкость дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц (252 академических часов).

III. Структура дисциплины

Форма обучения: - очная

Таблица - Структура дисциплины

№	Наименование темы дисциплины	Семестр	Вид работы	Количество часов	Формы промежуточной аттестации	Результаты обучения
1	Шрифт как инструмент в работе с визуальной информацией	3	Лекционные занятия	4		
2	Латинские шрифты	3	Лекционные занятия	6		
3	История славянской письменности	3	Лекционные занятия	6		
4	Свойства компоновки текстовых блоков. Шрифтовые гарнитуры.	3	Лекционные занятия	4		

5	Шрифт, как упорядоченная графическая форма определенной системы письма.	3	Лекционные занятия	6		
6	Основы построения шрифтовых композиций	3	Лекционные занятия	10		
7	Построение латинских шрифтов	3	Практические занятия	8		
8	Построение славянских шрифтов	3	Практические занятия	8		
9	Построения шрифтовых композиций	3	Практические занятия	20		
10	Подготовка к практическим занятиям	3	Самостоятельная работа	36		
11	Проведение зачета	3	Зачет	0	Зачет	
1	Терминология типографики. Техники вывода.	4	Лекционные занятия	6		
2	Композиция в типографике. Оптические свойства текста	4	Лекционные занятия	6		
3	Психологические особенности восприятия текста	4	Лекционные занятия	4		
4	Типографика в системе формирования художественно-образной структуры объектов дизайна	4	Лекционные занятия	8		
5	Основы инфографики и принципы ее применения в дизайне	4	Лекционные занятия	12		
6	Инструменты типографики. Знакомство со шрифтами. Шрифтовой плакат	4	Практические занятия	4		
7	Леттеринг в типографике	4	Практические занятия	2		
8	Современные наборные шрифты. Анализ шрифта. Шрифтовые пары	4	Практические занятия	6		
9	Основные правила верстки. Особенности типографики одностраничных и многостраничных изданий, типографика периодических изданий	4	Практические занятия	14		

10	Типографика в упаковке	4	Практические занятия	4		
11	Типографика в оформлении среды и навигации	4	Практические занятия	4		
12	Шрифт и типографика фирменных стилей	4	Практические занятия	2		
13	Подготовка к практическим занятиям	4	Самостоятельная работа	45		
14	Проведение экзамена	4	Экзамен	27	Экзамен	
-	Итого	3, 4	-	252	Зачет, Экзамен	-

IV. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

- 1) Шрифт как инструмент в работе с визуальной информацией
- 2) Латинские шрифты
- 3) История славянской письменности
- 4) Свойства компоновки текстовых блоков. Шрифтовые гарнитуры.
- 5) Шрифт, как упорядоченная графическая форма определенной системы письма.
- 6) Основы построения шрифтовых композиций
- 7) Терминология типографики. Техники вывода.
- 8) Композиция в типографике. Оптические свойства текста
- 9) Психологические особенности восприятия текста
- 10) Типографика в системе формирования художественно-образной структуры объектов дизайна
- 11) Основы инфографики и принципы ее применения в дизайне

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

Практические занятия

- 1) Построение латинских шрифтов
- 2) Построение славянских шрифтов
- 3) Построения шрифтовых композиций
- 4) Инструменты типографики. Знакомство со шрифтами. Шрифтовой плакат
- 5) Леттеринг в типографике
- 6) Современные наборные шрифты. Анализ шрифта. Шрифтовые пары
- 7) Основные правила верстки. Особенности типографики одностраничных и многостраничных изданий, типографика периодических

изданий

- 8) Типографика в упаковке
- 9) Типографика в оформлении среды и навигации
- 10) Шрифт и типографика фирменных стилей

Лабораторные занятия

Не предусмотрены

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Работа студентов в процессе изучения модуля «Шрифт» ведется по темам, представленным в программе курса и предполагает:

- Изучение рабочей учебной программы в качестве основы и отправной точки для дальнейшей углубленной разработки рассматриваемых в рамках курса вопросов.
- Знакомство с учебной, научной и научно-популярной литературой по общим вопросам дизайна.
- Работа с периодическими изданиями по проблемам и разработкам в области шрифта.
- Чтение научных монографий из списка литературы
- Выполнение набросков, эскизов, заданий.
- Подготовка к практическим занятиям.
- Подготовка к семестровому просмотру и экзамену

Основной целью самостоятельной работы по каждой теме дисциплины «Шрифт» является формирование у студентов теоретических и практических знаний и навыков в области шрифта и шрифтовых композиций.

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- Формирование творческого мышления в области шрифта и шрифтовых композиций, профессионального подхода в решении предполагаемых задач;
- развитие навыков работы с разноплановыми техниками, материалами, инструментами;
- осуществление эффективного поиска информации и критики источников;
- формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по различным проблемам шрифтового дизайна.

Самостоятельная работа студентов в процессе изучения модуля «Типографика» предполагает:

- Изучение конспектов лекций по каждой теме в качестве основы для разработки рассматриваемых в рамках курса задач.
- Знакомство с учебной литературой и работами в области типографики для формирования устойчивых навыков использования технологий и вариативности творческой работы.
- Работа с литературой по изучению культурно-художественного наследия, с учебной, научной и научно-популярной литературой по общим вопросам типографики
- Разработка эскизов и подготовка их к печати на соответствующем материале.
- Осуществление эффективного поиска информации и критики источников;
- Формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по различным проблемам типографики.

Для решения указанных задач студентам предлагаются к рассмотрению и содержательному анализу графические работы известных типографов, статьи по проблемам верстки и типографики, графические работы практиков дизайна.

Результаты работы с изображениями обсуждаются на лабораторных занятиях, посвященных соответствующим по проблематике вопросам типографики. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной и справочной литературе.

Проверка выполнения заданий осуществляется на лабораторных занятиях посредством демонстраций работ студентов, разбора графических заданий и их коллективного обсуждения, критической оценки рассматриваемого материала, что должно способствовать раскрытию творческих способностей студентов в области типографики.

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Модуль Шрифт

Основная литература

1. Шрифт и массмедиа: Учебное пособие / Арбатский И.В. - Краснояр.:СФУ, 2015. - 270 с.: ISBN 978-5-7638-3358-4 - Режим доступа:

<http://znanium.com/catalog/product/967091>

2. Орехов Н. Н. Шрифт: Учебное пособие / Орехов Н.Н. - М.:ФГОУ СПО "МИПК им. И.Федорова", 2016. - 172 с.: ISBN 978-5-901087-28-2

3. Машин, В.И. Новый русский шрифт. Репринт / Художник В.И. Машин. - М. : КУРС, 2017. - 160 с. - ISBN 978-5-906818-86-7. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1016907>

Дополнительная литература

1. Чернихов, Я.Г. Построение шрифтов/ Я.Г. Чернихов.- стер. изд. - М.: Архитектура-С, 2005. - 113,[2]с.: ил.

2. Павленко, Н.А. История письма./ Н.А. Павленко. - Минск. Высшая школа, 1987

3. Искусство шрифта. Работы московских художников книги. 1959-1974. – Книга, 1977.

4. Соловьев, С.А. Шрифт и декоративное оформление: Учебное пособие/ С.А. Соловьев. М.: Высшая школа, 1993

5. Самарин, А. Ю. Трехсотлетие русского гражданского шрифта : научная конференция в Российской государственной библиотеке /А. Ю. Самарин. -Университетская книга N 7 (2008), С. 48-50

6. Поздеева, И. В. Описание экземпляров старопечатной книги кириллического шрифта : методические рекомендации /И. В. Поздеева - Московский государственный университет, Исторический факультет, Археологическая лаборатория ; Государственный музей-заповедник "Ростовский Кремль". Ростов Великий , 2006. 95 с.

7. Жилкина, Е. А. "Русский гражданский шрифт, как основа культурного своеобразия российской цивилизации" : к 300-летию введения в России русского гражданского шрифта /Е. А. Жилкина. - Библиоковедение N 4 (2008), С. 12-14

8. Искусство шрифта. Работы московских художников книги. 1959-1974. – Книга, 1977.

9. Соловьев, С.А. Шрифт и декоративное оформление: Учебное пособие/ С.А. Соловьев. М.: Высшая школа, 1993

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. ЭБС ДВФУ - <https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/> ,
Электронно-библиотечная система издательства "Лань" -
<http://e.lanbook.com/>

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com
<http://znanium.com/>
3. Электронная библиотека "Консультант студента" -
<http://www.studentlibrary.ru/> ,
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks -
<http://www.iprbookshop.ru/> ,
5. Информационная система "ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам" - <http://window.edu.ru/> ,
6. Доступ к Антиплагиату в интегрированной платформе электронного обучения Blackboard ДВФУ - <https://bb.dvfu.ru/> ,
7. Доступ к электронному заказу книг в библиотеке ДВФУ - <http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU> ,

Модуль Типографика

Основная литература

(электронные и печатные издания)

1. Орехов Н. Н. Шрифт: Учебное пособие / Орехов Н.Н. - М.:ФГОУ СПО "МИПК им. И.Федорова", 2016. - 172 с.:
2. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование [Электронный ресурс] : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В. П. Кравчук. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 48 с. — 978-5-8154-0309-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55818.html>
3. Шрифтовая графика: Учебное пособие / Кашевский П.А. - Мн.:Вышэйшая школа, 2017. - 279 с.: ISBN 978-985-06-2903-6 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1012913>
4. Основы шрифтовой графики : учебное пособие / составители В. М. Дегтяренко. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 104 с.
5. Машин, В.И. Новый русский шрифт. Репринт / Художник В.И. Машин. - М. : КУРС, 2017. - 160 с. - ISBN 978-5-906818-86-7. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1016907>
6. Томилин А.С. Основы типографики [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Томилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2015. — 64 с. — 978-5-906822-34-5.

Дополнительная литература

(печатные и электронные издания)

1. Краузе, Джим. Разработка логотипа. Большая книга дизайнерских идей, подходов и концепций / Джим Краузе ; [пер. с англ. И. Рузмайкиной]. Санкт-Петербург: Питер. - 2013.- 271 с. - Режим доступа: <http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:780424&theme=FEFU>

2. Чихольд, Ян Новая типографика : руководство для современного дизайнера / Ян Чихольд ; пер. с нем. Л. Якубсона. 2-е изд. – Москва: Изд-во Студии Артемия Лебедева. - 2012. - 245 с. - Режим доступа: <http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:779802&theme=FEFU>

3. Королькова , А. Живая типографика. / А. Королькова - М: IndexMarket, 2010. – 214с. - Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=19621350>

4. Проскурин Е.Г. Основы рекламы: типографика, верстка и макетирование печатных средств массовой информации учебное пособие / Е.Г. Проскурин. Барнаул, 2014. 108 с Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=22679480>

5. Дырдин А.А., Куранов А.О.ТИПОГРАФИКА (УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ)Успехи современного естествознания. 2010. № 9. С. 64-65.<http://elibrary.ru/item.asp?id=13621668>

6. <http://telegra.ph/Ajdentika-i-dizajn-logotipa--absolyutnyj-spisok-12-22>

айдентика

7. <http://telegra.ph/Dizajn-myshlenie--poleznyj-spisok-03-13>

Дизайн-мышление — полезный список

8. <http://telegra.ph/Vvedenie-v-tipografiku--absolyutnyj-spisok-12-04-2>

Введение в типографику и шрифт — абсолютный список

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. www.kak.ru - Журнал [kAk).ru. Портал о дизайне.

2. www.artlebedev.ru/kovodstvo/ Ководство. Студия Артемия Лебедева. Статьи Артемия Лебедева о графическом и промышленном дизайне, проектировании интерфейсов, типографике, семиотике и визуализации.

3. <https://typejournal.ru/> журнал «Шрифт»

4. <https://www.paratype.ru/> Паратайп шрифты, каталоги, классификация, словарь

5. <http://telegra.ph/Vvedenie-v-tipografiku--absolyutnyj-spisok-12-04-2>

все о шрифтах, книги, видео, порталы

6. <http://designcollector.net/c/design/> Designcollector. The collaboration with selected designers
7. <http://www.behance.net/> Behance. Showcovers and creative works
8. <http://www.adme.ru> Adme. Сайт о рекламном креативе и пиаре Advertka. Ежедневные новости о рекламе.
9. www.revision.ru Revision. Новости альтернативного дизайна.
10. <http://www.thinkingwithtype.com/> - Thinking with Type is the definitive guide to using typography in visual communication
11. <http://tfaces.narod.ru/>
12. <http://www.designer.com/directory/>
13. <http://www.michaelbach.de/ot/index.html>
14. <http://www.pentagram.com/portfolio-signs-3.htm>
15. <https://www.typography.com/>
16. <http://www.format-mag.ru/>
17. http://www.troxlerart.ch/pages/more_designs.php#
18. <http://www.cgstudioinc.com/>
19. <http://posterpage.ch/>
20. <http://www.herbarium.com/>
21. <http://www.oldimprints.com>
22. <http://designcollector.net/>
23. <http://www.adcglobal.org>
24. <http://visium.ru/>
25. <http://artgorbunov.ru/educenter/3day/>
26. <http://www.logoorange.com/>
27. <http://www.non-format.com/>
28. <http://www.logodesigners.com/>
29. <http://www.commarts.com>
30. <http://www.behance.net>
31. <http://www.pravkniga.ru/rcolPoligraph/11/>
32. <http://www.rosdesign.com/design/bookofdesign.htm>
33. <http://www.logoorange.com/logodesign-A.php>
34. <http://www.fonts.com>
35. <http://www.atypi.org>
36. <https://meduza.io/slides/mne-interesen-dizayn-no-ya-nichego-v-nem-ne-ponimayu-cto-posmotret-i-poslushat> – фильмы о дизайне

Электронно-библиотечные ресурсы и системы, информационные и справочно-правовые системы:

1. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань»
2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.com
3. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart
4. Образовательная платформа «Юрайт»
5. Справочно-правовая система «Консультант студента»

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением. Перечень материально-технического обеспечения дисциплины приведен в таблице.

Таблица - Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
<p>Помещения для самостоятельной работы. Читальный зал. Номер аудитории А1007 (А1042) (№ помещения по плану БТИ 477, 10 этаж, площадь 1016,2 кв.м.</p>	<p>Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет со скоростью доступа - 500 Мбит/сек. и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ДВФУ. Комплекты учебной мебели (столы и стулья). Моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK – 115 шт. Интегрированный сенсорный дисплей Polymedia FlipBox. Копир-принтер-цветной сканер в e-mail с 4 лотками Xerox WorkCentre 5330 (WC5330C). Полноцветный копир-принтер-сканер Xerox WorkCentre 7530 (WC7530CPS).</p>
<p>Номер аудитории: F508b Учебная аудитория для проведения занятий с компьютерным оборудованием</p>	<p>Помещение укомплектовано специализированной учебной мебелью (посадочных мест – 22) Оборудование: Доска аудиторная; компьютеры - 22 шт.</p>

<p>Номер аудитории: F508a Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа</p>	<p>Помещение укомплектовано специализированной учебной мебелью (посадочных мест – 20) Оборудование: Доска аудиторная</p>
--	--

Перечень программного обеспечения:

Adobe Lightroom
Adobe Photoshop CC 2018
Adobe Photoshop CC 2019
CorelDRAW Graphics Suite X3
Microsoft Edge
Microsoft Office профессиональный плюс 2010
Microsoft PowerPoint MUI (Russian) 2016
Mozilla Firefox

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

https://artchive.ru/art_forms/contemporary_art
<https://www.artboxspb.com/vidy-sovremennogo-iskusstva/>
<https://artdoart.com/news/vidy-sovremennogo-iskusstva>
<https://artsfera.org>
<https://miropendatabase.ru>