

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Филологический факультет

УТВЕРЖДАЮ:
Декан филологического факультета

И. В. Тубалова

«15» _____ 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

История и теория шрифтов

по направлению подготовки

42.03.03 Издательское дело

Направленность (профиль) подготовки :

Книгоиздательское дело

Форма обучения

Очная

Квалификация

Бакалавр

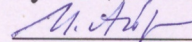
Год приема

2021

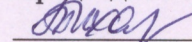
Код дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.02.01

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП

 И.А. Айзикова

Председатель УМК

 Ю.А. Тихомирова

Томск – 2022

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ПК-3. Способен к выполнению отдельных видов работ по художественно-техническому оформлению разных видов изданий

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИПК 3.1. Понимает основы типографики, верстки, характеристики программного обеспечения художественно-технического оформления изданий; применяет профессиональную терминологию в области книжного дизайна.

ИПК 3.2. Осуществляет поиск и анализ информации для художественно-технического оформления изданий, подбирает различные форматы материалов, сочетающиеся в составе одного издания.

ИПК 3.3. Использует компьютерные программы для верстки и проектирования макета издания, в том числе включающего визуальную информацию; разрабатывает проектные задания на создание объекта визуальной информации, выбирает и применяет показатели и средства контроля, необходимые для проверки качества художественно-технического оформления изданий.

2. Задачи освоения дисциплины

Знать:

- историю развития кириллических и латинских исторических почерков, типы письменности и стилистические особенности письма, эволюцию шрифтовых форм, типологические особенности шрифта, общую классификацию шрифтов, основные элемент конструкции графем, основы композиции шрифта, критерии качества кириллических шрифтов.

Уметь:

- пользоваться печатными источниками и электронными ресурсами по типографике; конструировать шрифты, создавать рукописный шрифт для художественно-технического оформления издания, использовать программные инструменты для редактирования шрифтов, определять типологические признаки шрифта, характеризовать шрифт по историческим и пластическим особенностям.

Владеть:

- понятийным аппаратом типографики; навыками создания рукописного шрифта для художественно-технического оформления изданий с использованием различных инструментов и материалов, навыками редактирования шрифтов для художественно-технического оформления издания при помощи программных инструментов.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Второй семестр, зачет

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: «Основы цифровой грамотности», «Компьютерная графика».

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых:

– лекции: 10 ч.

– практические занятия: 16 ч.

в том числе практическая подготовка: 16 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Теория шрифта

Шрифт и его свойства. Начертание шрифта. Анатомия буквы и её окружение.

Тема 2. История рукописных шрифтов. Древнерусские почерки.

Устав. Полуустав. Скоропись. Вязь.

Тема 3. История рукописных шрифтов. Латинские рукописные почерки.

Римские и позднеримские рукописные шрифты (пошибы). Местные почерки эпохи варварских королевств (в частности, меровингские, вестготские, лангобардские, «островные»). Каролингский и раннеготический почерки. Готические почерки. Гуманистические почерки. Постренессансные почерки (эпохи барокко и классицизма и современные шрифты).

Тема 4. Классификация шрифтов по историческим и пластическим особенностям.

Антиква. Гротеск. Брусковые шрифты. Акцидентные шрифты.

Тема 5. Русский типографский шрифт.

Особенности графики шрифтов первопечатной и старопечатной русской книги.

Тема 6. История типографских шрифтов

Шрифты Викторианской эпохи. Шрифты эпохи модерна. Типографика футуризма.

Конструктивизм. Ар-деко. Советская типографика.

Тема 7. Рельефно-точечный шрифт.

Шрифт Брайля.

Тема 8. Современная каллиграфия и леттеринг.

Экспрессивная каллиграфия. Теггинг. Леттеринг.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, проведения контрольных работ, тестов по лекционному материалу, выполнения домашних заданий, и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет во втором семестре проводится по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса.

Примерный перечень теоретических вопросов:

1. Основные свойства шрифта. Анатомия шрифта.

2. История и особенности древнерусских рукописных шрифтов. Устав. Полуустав. Скоропись. Вязь.

3. История и специфика латинских рукописных шрифтов. Римские и позднеримские рукописные шрифты (пошибы). Местные почерки эпохи варварских королевств (в частности, меровингские, вестготские, лангобардские, «островные»). Каролингский и раннеготический почерки. Готические почерки. Гуманистические почерки. Постренессансные почерки (эпохи барокко и классицизма и современные шрифты).

4. Классификация шрифтов по историческим и пластическим особенностям. Антиква. Гротеск. Брусковые шрифты. Акцидентные шрифты.

5. Русский типографский шрифт. Особенности графики шрифтов первопечатной и старопечатной русской книги.

6. Особенности шрифтов и типографики Викторианской эпохи.

7. Шрифты эпохи модерна.

8. Специфика типографики футуризма.

9. Конструктивистские шрифты.

10. Шрифты графического стиля ар-деко.

11. Советская типографика.

12. Рельефно-точечный шрифт. Шрифт Брайля.

13. Современная каллиграфия и леттеринг в художественно-техническом оформлении издания.

Результаты зачета определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

В ходе зачета обучающийся должен продемонстрировать достижение запланированных индикаторов: понимает основы типографики, верстки, характеристики программного обеспечения художественно-технического оформления изданий; применяет профессиональную терминологию в области книжного дизайна (ИПК 3.1); осуществляет поиск и анализ информации для художественно-технического оформления изданий, подбирает различные форматы материалов, сочетающиеся в составе одного издания; использует компьютерные программы для верстки и проектирования макета издания, в том числе включающего визуальную информацию (ИПК 3.2); разрабатывает проектные задания на создание объекта визуальной информации, выбирает и применяет показатели и средства контроля, необходимые для проверки качества художественно-технического оформления изданий (ИПК 3.3).

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=26232>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

В курсе предусмотрены две промежуточные аттестационные работы. В первой студент демонстрирует знание классификации шрифтов, характеристик структурных элементов шрифтов. Во второй работе студент должен показать владение профессиональной терминологией в области типографики, знание истории, развития и специфики мировых шрифтовых систем. Итоговая зачетная работа представляет собой проект издания: разработку концепции шрифтового оформления издания, создание макета в Adobe InDesign и печать сигнального экземпляра, в ходе выполнения которой студент должен продемонстрировать владение принципами конструирования разных шрифтов, умение создавать собственный шрифт, применять принципы шрифтового оформления текста.

Закрепление теоретического материала осуществляется в форме практических занятий, на которых обучающиеся представляют и обсуждают подготовленный материал

(в том числе в рамках индивидуальных и групповых проектных работ) и выполнения контрольных письменных работ, что обусловлено особенностями профессиональной деятельности, подразумевающей развития навыков работы с письменным и печатным текстом.

Для развития творческого мышления обучающихся, необходимого при работе с такими заданиями как разработка концепции шрифтового оформления издания предполагается использование метода аналогий и альтернатив, образно-понятийного мышления, дизайн-мышления, «мозгового штурма».

д) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к практическим занятиям, освоение и применение принципов построения шрифтов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

- Королькова А. Живая типографика / А. Королькова. – Москва : IndexMarket , 2007. – 219 с. – URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2016/000552714/000552714.pdf> (Доступ из НБ ТГУ).
- Гордон Ю. М. Книга про буквы от Аа до Яя / Ю. М. Гордон. – Москва : Издательство Студии Артемия Лебедева, 2006. – URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2016/000552717/000552717.pdf> (Доступ из НБ ТГУ).
- 1000 способов шрифтового дизайна. Шрифты достигшие совершенства / Paul Burgess, Ben Wood. – Москва : РИП-холдинг, 2005. – 295 с. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000569172/000569172.pdf> (Доступ из НБ ТГУ).
- Гусева А. А. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века. Кн. 1: сводный каталог: в 2 кн. / А. А. Гусева. – Москва : Индрик, 2003. – 638 с. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2019/000196794/000196794.pdf> (Доступ из НБ ТГУ).
- Гусева А. А. Издания кирилловского шрифта второй половины XVI века. Кн. 2 : сводный каталог: в 2 кн. / А. А. Гусева. – Москва : Индрик, 2003. – 1354 с. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2019/000196795/000196795.pdf> (Доступ из НБ ТГУ).
- Шрифт : учебное пособие для бакалавров / составители: И. Г. Матросова, Е. Ю. Пунтус. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 146 с. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/103341.html> (Доступ из НБ ТГУ).

б) дополнительная литература:

- Шрифт и дизайн: современная типографика / Дж. Крейг, И. К. Скала; пер. с англ. А. Литвинова, Л. Родионовой. – СПб. : Питер, 2016. – 176 с.
- Павловская Е. Э. Графический дизайн. Современные концепции : учеб. пособие / Е. Э. Павловская. – Москва : Издательство Юрайт, 2017. – 183 с. <http://www.biblio-online.ru/book/5CF926E6-F85E-4BC7-8AA5-1F51608D8883> (Доступ из НБ ТГУ).
- Чихольд Ян. Облик книги: избранные статьи о книжном оформлении / Ян Чихольд; пер. с нем. В. В. Лазурского и др. – Москва : Книга, 1980. – 238 с. – URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000448963/000448963.pdf> (Доступ из НБ ТГУ).
- Немировский Е. Л. Славянские издания кирилловского (церковнославянского) шрифта, 1491–2000. Т. 2, кн. 1. 1551-1592: / Е. Л. Немировский. – Москва : Знак, 2011. – 572 с.
- Емельянова Е. А. Старообрядческие издания кирилловского шрифта конца XVIII – начала XIX в. : каталог / Е. А. Емельянова. – Москва : Пашков дом, 2010. – 638 с.
- Безрукова Е. А. Шрифтовая графика: учебное наглядное пособие / Е. А. Безрукова, Г. Ю. Мхитарян. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 129 с.
- Фаворский В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре / В. А. Фаворский. – Москва : Книга, 1986. – 238 с.

- Шицгал А. Г. Графическая основа русского гражданского шрифта / А. Г. Шицгал. – Москва [и др.] : Гизлегпром, 1947. – 94 с.
- Долгих М. Н. Технология проектирования декоративных шрифтов: от идеи до результата / М. Н. Долгих // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. – 2018. – № 30. – С. 43–55. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000631936> (Доступ из НБ ТГУ).
- Долгих М.Н. Каллиграфия и ручной леттеринг : учебно-методический комплекс / М. Н. Долгих. – Томск : Томский государственный университет, 2021. – URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000793178> (Доступ из НБ ТГУ)

в) ресурсы сети Интернет:

– Общероссийская Сеть КонсультантПлюс Справочная правовая система.
<http://www.consultant.ru>

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакетпрограмм. Включаетприложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);
 – публично доступные облачные технологии (Яндекс диск и т.п.);
 – программа компьютерной верстки Adobe InDesign.

б) информационные справочные системы:

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ –
<http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ –
<http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>

- ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
- ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
- Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
- ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
- ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в смешенном формате («Актру»).

15. Информация о разработчиках

Галькова Алёна Вадимовна, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры общего литературоведения, издательского дела и редактирования филологического факультета НИ ТГУ.