Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова»
(МГХПА им. С.Г. Строганова)

Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета дополнительного образования
_____Желондиевская Л.В.

«_06_» _мая_ 2020 г.

Рабочая программа

Шрифт

Профессиональная переподготовка

Иллюстрация

Москва, 2020

Рабочая программа дисциплины «Шрифт», составитель ст. преподаватель Кирсанов Д.М., - М., 2020, - с. 16.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Шрифт» слушателям ФДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Иллюстрация».

Составитель: _____ Кирсанов Д.М.
(подпись)

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры «Дополнительного образования» протокол № 3 от 30 апреля 2020

Заведующий кафедрой _____ Профессор, доктор пед.наук Зива В.Ф.
(подпись)

©составитель Кирсанов Д.М., 2020
© МГХПА им. С.Г. Строганова, 2020

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4
2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 5
2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 5
2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 9
2.3 Организация самостоятельной работы..... 9
3 Список рекомендуемых источников …….. 12
3.1 Основная и дополнительная литература ……. 12
3.2 Периодические издания …… 13
3.3 Ресурсы сети Интернет ……. 13
4 Фонд оценочных средств ……. 13

1 Планируемые результаты обучения дисциплине

В результате освоения дисциплины должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- историю развития шрифтовой формы;
- историко-морфологическую классификацию шрифтовых форм;
- особенности шрифтов, созданных для различных видов изданий и технологий воспроизведения текста;
- основные закономерности построения шрифта.

Уметь:

- применять шрифт для набора текстов;
- обоснованно выбирать комплект шрифтов для различных типов публикаций;
- проектировать надписи, шрифтовые знаки и логотипы.

Владеть:

- историческими каллиграфическими почерками;
- различными техническими приемами и методами написания шрифта.

Изучение дисциплины способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- Способностью использовать в своей творческой практике знания основных памятников искусства и культуры, выдающихся произведений живописи, скульптуры, графики, книги, плаката, полиграфического искусства как мирового, так и национального значения, знание истории книгопечатания, орнамента и шрифта (К-12)

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1	Эволюция рукописного шрифта	Происхождение и развитие письма. Пиктографическое, идеографическое, силлабографическое, фонемографическое письмо. Алфавитные, слоговые и иероглифические графические основы письма. Шумерская клинопись, египетское иероглифическое письмо, индийское и древнекитайское письмо. Финикийский, греческий и семитские алфавиты. Инструменты каллиграфии. Римское квадратное письмо — история, особенности формы. Рустика — история, особенности формы. Унциал — история, особенности формы. Каролингский минускул — история, особенности формы. Текстура — история, особенности формы. Готика — прописной алфавит и инициалы. Фрактура — история, особенности формы. Гуманистический минускул — история, особенности формы. Гуманистический курсив — история, особенности формы. Прописной алфавит эпохи Возрождения — история, особенности формы. Римское монументальное письмо — история, особенности формы. Кирилл и Мефодий, происхождение кириллицы. Устав — история, особенности формы. Полуустав — история, особенности формы. Хронологическая таблица — эволюция латинского и кириллического	Доклады и рефераты

		рукописных шрифтов.	
2	Эволюция печатного шрифта	Печатный шрифт. История технологии печати. Бумага, печатный станок, подвижные литеры. Иоганн Гутенберг и его изобретение (1450). Иван Фёдоров. Виды классификации шрифтов: историческая, морфологическая, параметрическая и др. Классификакции: Vox, British Standard, DIN, ГОСТ, Ганса Вилберга. Контраст, динамика и другие особенности шрифтовой формы. Венецианская ренессансная антиква. Николай Йенсон, Аль Мануций, Франческо Гриффо. Французская ренессансная антиква. Клод Гарамон, Робер Гранжон, Жан Жаннон, Плантен и Эльзевиры. Переходная антиква. Уильям Кэзлон, Джон Баскервиль, Иоганн Флейшман, Пьер Симон Фурнье. Изобретение типометрической системы. Петровская реформа кириллицы. Шрифты типографии Академии наук и типографии Московского университета. Классицистическая статическая антиква. Фирмен Дидо, Джамбатиста Бодони, Юстус Эрик Вальбаум. Влияние шрифтов Дидо на форму русских типографских шрифтов. Промышленная революция XIX века. Газеты, журналы, реклама. Взрыв шрифтового дизайна. Брусковые (египетские) шрифты — статическая, динамическая и геометрическая формы, кларендон. Середина XIX века. Изобретение наборных машин и пантографа. ATF, Linotype, Monotype. Итальянские, тосканские, «латинские», орнаментированные шрифты. Появление жирных шрифтов и понятия «гарнитура». Деятельность	Доклады и рефераты

		Жоржа Ревильона. Уильям Кэзлон IV. Появление гротесков. Статические гротески. Akzidenz Grotesk, Helvetica, Univers. Шрифты стиля модерн. Арнольд Бёклин, Экманн. Мир искусства. Бертольд и Леман. Конструктивизм. Геометрические гротески. Пауль Реннер, Рудольф Кох. Futura, Кабель. Динамические гуманистические гротески. Эрик Гилл, Германн Цапф, Майер. Gill Sans, Optima, Syntax. Американские гротески. Полигарнитуры и супергарнитуры. Системное проектирование шрифтов. Адриан Фрутигер. Univers, Officina, Thesis, Legacy, Stone, DenHaag. Вторая половина XX века. Новые технологии набора. Цифровой набор и поиск новых форм в дизайне шрифта. Конец 90-х — шрифтовой панк. Emigre, Нэвилл Броуди, FontShop, Letterror, T26. Отдел наборных шрифтов НИИ Полиграфмаш. Современные тенденции в шрифтовом дизайне.	
	Шрифт как инструмент	Шрифтовая гарнитура. Состав гарнитуры по начертаниям. Знаковый состав гарнитуры. Кодовые таблицы, UNICODE. Анатомия шрифтовой формы. Металлическая литера, апроши, кернинг, лигатуры, трекинг. Надпись, логотип, шрифтовой знак. Выбор шрифта для публикации. Эстетический и технологический аспекты. Одногарнитурный, малогарнитурный и многогарнитурный стили шрифтового оформления издания. Типометрическая система. Удобочитаемость и различимость. Ёмкость шрифта. Шрифт как фактура (длина строки, кегль, интерлиньяж — влияние на удобочитаемость).	Доклады и рефераты

		Выключка. Правила набора. Свобода и произвол цифрового шрифта. Современная шрифтовая технология. Форматы цифровых шрифтов (PS, TT, OT). Подключение к системе (ATM).	
	Проектирование шрифта	Эскизное проектирование. Поиск образа шрифта, планирование схемы развития гарнитуры по начертаниям. Методика оцифровки рисунка знаков. Оцифровка в программах ADOBE ILLUSTRATOR, FONTLAB. Методы редактирования рисунка знаков в программе FONTLAB. Кривая Безье. Минимизация количества узлов на контуре знака. Многоязычные кодировки. Кодовая таблица UNICODE. Шрифтовые форматы POSTSCRIPT, TRUETYPE, OPENTYPE. Особенности математического описания контура знака и их влияние на процесс проектирования шрифта.	Доклады и рефераты

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы, из нее часов			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Эволюция рукописного шрифта	7	4	2	1	Т,ПЗ
2	Эволюция печатного шрифта	7	4	2	1	Т, ПЗ
3	Шрифт как инструмент	7	4	1	2	Т, ПЗ
4	Проектирование шрифта	7	1	3	3	Т.ПЗ
	Итого:	28	13	8	7	Экзамен

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
Эволюция рукописного шрифта	1	Происхождение и развитие письма. Пиктографическое, идеографическое, силлабографическое, фонемографическое письмо. Алфавитные, слоговые и иероглифические графические основы письма. Шумерская клинопись, египетское иероглифическое письмо, индийское и древнекитайское письмо. Финикийский, греческий и семитские алфавиты. Инструменты каллиграфии. Римское квадратное письмо — история, особенности формы. Рустика — история, особенности

		формы. Унциал — история, особенности формы. Каролингский минускул — история, особенности формы. Текстура — история, особенности формы. Готика — прописной алфавит и инициалы. Фрактура — история, особенности формы. Гуманистический минускул — история, особенности формы. Гуманистический курсив — история, особенности формы. Прописной алфавит эпохи Возрождения — история, особенности формы. Римское монументальное письмо — история, особенности формы. Кирилл и Мефодий, происхождение кириллицы. Устав — история, особенности формы. Полуустав — история, особенности формы. Хронологическая таблица — эволюция латинского и кириллического рукописных шрифтов.
Эволюция печатного шрифта	1	Печатный шрифт. История технологии печати. Бумага, печатный станок, подвижные литеры. Иоганн Гутенберг и его изобретение (1450). Иван Фёдоров. Виды классификации шрифтов: историческая, морфологическая, параметрическая и др. Классификакции: Vox, British Standard, DIN, ГОСТ, Ганса Вилберга. Контраст, динамика и другие особенности шрифтовой формы. Венецианская ренессансная антиква. Николай Йенсон, Аль Мануций, Франческо Гриффо. Французская ренессансная антиква. Клод Гарамон, Робер Гранжон, Жан Жаннон, Плантен и Эльзевиры. Переходная антиква. Уильям Кэзлон, Джон Баскервиль, Иоганн Флейшман, Пьер Симон Фурнье. Изобретение типометрической системы. Петровская реформа кириллицы. Шрифты типографии Академии наук и типографии Московского университета. Классицистическая статическая антиква. Фирмен Дидо, Джамбатиста Бодони, Юстус Эрик Вальбаум. Влияние шрифтов Дидо на форму русских типографских шрифтов. Промышленная революция XIX века. Газеты, журналы, реклама. Взрыв шрифтового

		дизайна. Брусковые (египетские) шрифты — статическая, динамическая и геометрическая формы, кларендон. Середина XIX века. Изобретение наборных машин и пантографа. ATF, Linotype, Monotype. Итальянские, тосканские, «латинские», орнаментированные шрифты. Появление жирных шрифтов и понятия «гарнитура». Деятельность Жоржа Ревильона. Уильям Кэзлон IV. Появление гротесков. Статические гротески. Akzidenz Grotesk, Helvetica, Univers. Шрифты стиля модерн. Арнольд Бёклин, Экманн. Мир искусства. Бертольд и Леман. Конструктивизм. Геометрические гротески. Пауль Реннер, Рудольф Кох. Futura, Кабель. Динамические гуманистические гротески. Эрик Гилл, Германн Цапф, Майер. Gill Sans, Optima, Syntax. Американские гротески. Полигарнитуры и супергарнитуры. Системное проектирование шрифтов. Адриан Фрутигер. Univers, Officina, Thesis, Legacy, Stone, DenHaag. Вторая половина XX века. Новые технологии набора. Цифровой набор и поиск новых форм в дизайне шрифта. Конец 90-х — шрифтовой панк. Emigre, Нэвилл Броуди, FontShop, Letterror, T26. Отдел наборных шрифтов НИИ Полиграфмаш. Современные тенденции в шрифтовом дизайне.
Шрифт как инструмент	2	Шрифтовая гарнитура. Состав гарнитуры по начертаниям. Знаковый состав гарнитуры. Кодовые таблицы, UNICODE. Анатомия шрифтовой формы. Металлическая литера, апроши, кернинг, лигатуры, трекинг. Надпись, логотип, шрифтовой знак. Выбор шрифта для публикации. Эстетический и технологический аспекты. Одногарнитурный, малогарнитурный и многогарнитурный стили шрифтового оформления издания.

		Типометрическая система. Удобочитаемость и различимость. Ёмкость шрифта. Шрифт как фактура (длина строки, кегль, интерлиньяж — влияние на удобочитаемость). Выключка. Правила набора. Свобода и произвол цифрового шрифта. Современная шрифтовая технология. Форматы цифровых шрифтов (PS, TT, OT). Подключение к системе (ATM).
Проектирование шрифта	3	Эскизное проектирование. Поиск образа шрифта, планирование схемы развития гарнитуры по начертаниям. Методика оцифровки рисунка знаков. Оцифровка в программах ADOBE ILLUSTRATOR, FONTLAB. Методы редактирования рисунка знаков в программе FONTLAB. Кривая Безье. Минимизация количества узлов на контуре знака. Многоязычные кодировки. Кодовая таблица UNICODE. Шрифтовые форматы POSTSCRIPT, TRUETYPE, OPENTYPE. Особенности математического описания контура знака и их влияние на процесс проектирования шрифта.
ИТОГО:	7	Экзамен

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Буквенный орнамент и искусство шрифта. Сост. и автор предисловия В.И. Ивановская. И.: В. Шевчук – 2008, с. 205. – 10 шт.
2. Писаревский Д.А. Шрифты и из построение. М.: Архитектура – С – 2014, с. 168 - 6 шт.

Дополнительная литература

1. Антонец Е.В. Введение в римскую палеографию. М.: Русский фонд содействия образованию. – 2009, с. 399. – 4 шт.
2. Декоративные шрифты. Составитель Г.Ф. Кликушин. М.: Архитектура- С – 2005, с. 288 – 3 шт.
3. Ефимов В. Великие шрифты. Шесть из тридцати. М.: Пара Тайп – 2006, с. 183. – 1 шт.
4. Кудрявцев А. Шрифт. История. Теория. Практика. Учебно-методическое пособие. М.: университет Натальи Нестеровой – 2003, с. 248 – 2 шт.
5. Птахова И.И. Простая красота буквы. СПб.: ЛИГ – 2004, с. 327 – 4 шт.

6. Свиридов В.А., Трофимова Т.Е., Лисенко В.М. Выполнение шрифтовой композиции в проектировании памятных досок. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М – 2015, с. 160 – 5 шт.
7. Феличи Дж. Типографика. Шрифт, верстка , дизайн. СПб.: БХВ- Петербург – 2005, с. 496 – 3 шт.
8. Чернихов Я.Г., Соболев Н.А. Построение шрифтов. М.: Архитектура- С – 2015, с. 115 – 2 шт.

3.2 Периодические издания

1. www.ergonomics.org Журнал «Ergonomics», Издательство Proquest Academic Research. Великобритания,
2. «Проект Россия» (http://prorus.net/),

3.3 Ресурсы сети Интернет

1. Официальный сайт Министерства Культуры Российской Федерации http://mkrf.ru
2. Museum of Modern Art (Moma), официальный сайт http://www.moma.orgi
3. Museum fuer Moderne Kunst, официальный сайт http://www.mumok.at
4. Musee d'Orsay, официальный сайт http://www.musee-orsay.fr
5. Вашингтонская галерея, официальный сайт http://www.nga.gov
6. Галерея Тейт, официальный сайт http://www.tate.org.uk
7. Галерея Барбикян, официальный сайт http://www.barbican.org.uk
8. Музей Метраполитан, официальный сайт http://www.metmuseum.org
9. Виртуальный гид по Государственному Русскому музею http://rmtour.ru/rus
10. Информационный портал Артинфо http://www.artinfo.com

4.Фонд оценочных средств

Темы докладов и рефератов по курсу «Шрифт»

1. Пиктографическое, идеографическое, силлабографическое, фонемографическое письмо.
2. Алфавитные, слоговые и иероглифические графические основы письма.
3. Шумерская клинопись, египетское иероглифическое письмо, индийское и древнекитайское письмо.
4. Финикийский, греческий и семитские алфавиты.
5. Инструменты каллиграфии.
6. Римское квадратное письмо — история, особенности формы.
7. Рустика — история, особенности формы.
8. Унциал — история, особенности формы.
9. Каролингский минускул — история, особенности формы.
10. Текстура — история, особенности формы.
11. Готика — прописной алфавит и инициалы.
12. Фрактура — история, особенности формы.
13. Гуманистический минускул — история, особенности формы.
14. Гуманистический курсив — история, особенности формы.
15. Прописной алфавит эпохи Возрождения — история, особенности формы.
16. Римское монументальное письмо — история, особенности формы.

17. Кирилл и Мефодий, происхождение кириллицы.
18. Устав — история, особенности формы.
19. Полуустав — история, особенности формы.
20. Хронологическая таблица — эволюция латинского и кириллического рукописных шрифтов.
21. Печатный шрифт. История технологии печати.
22. Бумага, печатный станок, подвижные литеры. Иоганн Гутенберг и его изобретение. Иван Фёдоров.
23. Виды классификации шрифтов: историческая, морфологическая, параметрическая и др. Классификакции: Vox, British Standard, DIN, ГОСТ, Ганса Вилберга.
24. Антиква: виды и особенности.
25. Влияние шрифтов Дидо на форму русских типографских шрифтов.
26. Промышленная революция XIX века. Газеты, журналы, реклама. Взрыв шрифтового дизайна.
27. Середина XIX века. Изобретение наборных машин и пантографа.
28. Итальянские, тосканские, «латинские», орнаментированные шрифты. Появление жирных шрифтов и понятия «гарнитура».
29. Появление гротесков. Статические гротески.
30. Шрифты стиля модерн.
31. Конструктивизм. Геометрические гротески. Динамические гуманистические гротески. Американские гротески.
32. Современные тенденции в шрифтовом дизайне.
33. Шрифтовая гарнитура. Состав гарнитуры по начертаниям. Знаковый состав гарнитуры. Кодовые таблицы, UNICODE.
34. Анатомия шрифтовой формы. Металлическая литера, апроши, кернинг, лигатуры, трекинг.
35. Надпись, логотип, шрифтовой знак. Выбор шрифта для публикации. Эстетический и технологический аспекты.
36. Одногарнитурный, малогарнитурный и многогарнитурный стили шрифтового оформления издания.
37. Эскизное проектирование. Поиск образа шрифта, планирование схемы развития гарнитуры по начертаниям.
38. Методика оцифровки рисунка знаков. Оцифровка в программах ADOBE ILLUSTRATOR, FONTLAB.
39. Многоязычные кодировки.
40. Особенности математического описания контура знака и их влияние на процесс проектирования шрифта.

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Пиктографическое, идеографическое, силлабографическое, фонемографическое письмо.
2. Алфавитные, слоговые и иероглифические графические основы письма.
3. Шумерская клинопись, египетское иероглифическое письмо, индийское и древнекитайское письмо.

4. Финикийский, греческий и семитские алфавиты.
5. Инструменты каллиграфии.
6. Римское квадратное письмо — история, особенности формы.
7. Рустика — история, особенности формы.
8. Унциал — история, особенности формы.
9. Каролингский минускул — история, особенности формы.
10. Текстура — история, особенности формы.
11. Готика — прописной алфавит и инициалы.
12. Фрактура — история, особенности формы.
13. Гуманистический минускул — история, особенности формы.
14. Гуманистический курсив — история, особенности формы.
15. Прописной алфавит эпохи Возрождения — история, особенности формы.
16. Римское монументальное письмо — история, особенности формы.
17. Кирилл и Мефодий, происхождение кириллицы.
18. Устав — история, особенности формы.
19. Полуустав — история, особенности формы.
20. Хронологическая таблица — эволюция латинского и кириллического рукописных шрифтов.
21. Печатный шрифт. История технологии печати.
22. Бумага, печатный станок, подвижные литеры. Иоганн Гутенберг и его изобретение. Иван Фёдоров.
23. Виды классификации шрифтов: историческая, морфологическая, параметрическая и др. Классификакции: Vox, British Standard, DIN, ГОСТ, Ганса Вилберга.
24. Контраст, динамика и другие особенности шрифтовой формы.
25. Венецианская ренессансная антиква.
26. Французская ренессансная антиква.
27. Переходная антиква.
28. Сущность типометрической системы.
29. Петровская реформа кириллицы.
30. Шрифты типографии Академии наук и типографии Московского университета.
31. Классицистическая статическая антиква.
32. Влияние шрифтов Дидо на форму русских типографских шрифтов.
33. Промышленная революция XIX века. Газеты, журналы, реклама. Взрыв шрифтового дизайна.
34. Брусковые (египетские) шрифты — статическая, динамическая и геометрическая формы, кларендон.
35. Середина XIX века. Изобретение наборных машин и пантографа.
36. Итальянские, тосканские, «латинские», орнаментированные шрифты. Появление жирных шрифтов и понятия «гарнитура».
37. Появление гротесков. Статические гротески. Akzidenz Grotesk, Helvetica, Univers.
38. Шрифты стиля модерн.

39. Конструктивизм. Геометрические гротески. Динамические гуманистические гротески. Американские гротески.
40. Полигарнитуры и супергарнитуры.
41. Современные тенденции в шрифтовом дизайне.
42. Шрифтовая гарнитура. Состав гарнитуры по начертаниям. Знаковый состав гарнитуры. Кодовые таблицы, UNICODE.
43. Анатомия шрифтовой формы. Металлическая литера, апроши, кернинг, лигатуры, трекинг.
44. Надпись, логотип, шрифтовой знак. Выбор шрифта для публикации. Эстетический и технологический аспекты.
45. Одногарнитурный, малогарнитурный и многогарнитурный стили шрифтового оформления издания.
46. Удобочитаемость и различимость.
47. Ёмкость шрифта.
48. Шрифт как фактура.
49. Выключка.
50. Свобода и произвол цифрового шрифта.
51. Форматы цифровых шрифтов (PS, TT, OT). Подключение к системе (ATM).
52. Эскизное проектирование. Поиск образа шрифта, планирование схемы развития гарнитуры по начертаниям.
53. Методика оцифровки рисунка знаков. Оцифровка в программах ADOBE ILLUSTRATOR, FONTLAB.
54. Методы редактирования рисунка знаков в программе FONTLAB.
55. Кривая Безье.
56. Многоязычные кодировки.
57. Кодовая таблица UNICODE.
58. Шрифтовые форматы POSTSCRIPT, TRUETYPE, OPENTYPE.
59. Особенности математического описания контура знака и их влияние на процесс проектирования шрифта.
60. Минимизация количества узлов на контуре знака.