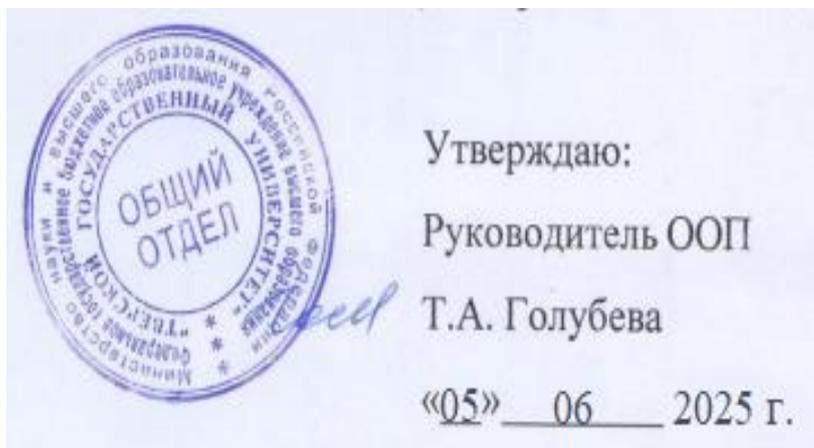

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 10.07.2025 10:15:46
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08

УП: 44.03.01 Пед обр
ИЗОиД 2025.plx

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
ФГБОУ ВО «ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Рабочая программа дисциплины

Искусство шрифта

Закреплена за кафедрой:	Музыкального и изобразительного искусства в образовании
Направление подготовки:	44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль):	Изобразительное искусство в образовании и дизайн
Квалификация:	Бакалавр
Форма обучения:	очная
Семестр:	3

Программу составил(и):

без уч. степ., старший преподаватель, Борисова Дарья Александровна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины (модуля):

Освоение студентами базового комплекса, включающего в себя теоретический материал (исторические аспекты эволюцию шрифтовых форм, современные тенденции развития письма, вопросы эстетики шрифта) и практические навыки работы с рукописными, рисованными и наборными шрифтами.

Задачи :

Научить студентов навыкам практической работы с инструментом типографа и каллиграфа, дать понимание целесообразности выбора той или иной шрифтовой гарнитуры. Научить творчески подходить к процессу обучения и созидания. Задача педагога развивать в учениках чувства меры, гармонии, ритмического строя и завершенности композиции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ОП: Б1.О

Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций указанных в п.4 настоящей программы, при изучении дисциплин: "Книжная графика и иллюстрация", "Рисунок", "Живопись", "Коллаж в дизайне", "История искусства и дизайна"

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

История искусства и дизайна

Живопись

Книжная графика и иллюстрации

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость	2 ЗЕТ
Часов по учебному плану	72
в том числе:	
самостоятельная работа	11
часов на контроль	27

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОПК-2.1: Анализирует возможности использования источников, необходимых для планирования основных и дополнительных образовательных программ (включая методическую литературу, электронные образовательные ресурсы)

ОПК-2.2: Совместно с педагогом составляет проект основных и дополнительных программ (включая методическую литературу, электронные образовательные ресурсы)

ОПК-2.3: Готовит информационные материалы о возможностях и содержании дополнительной общеобразовательной программы

УК-2.2: Предлагает способы решения поставленных задач и ожидаемых результатов; оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта

5. ВИДЫ КОНТРОЛЯ

Виды контроля в семестрах:

6. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ

Язык преподавания: русский.

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№	Наименование разделов и тем	Вид занятия	Сем.	Часов	Примечание
	Раздел 1. Тема 1				
1.1	Шрифт. Письменность. Буква.	Лек	3	4	
1.2	Шрифт. Письменность. Буква.	Пр	3	4	
1.3	Шрифт. Письменность. Буква.	Ср	3	3	
	Раздел 2. Тема 2				
2.1	АКЦИДЕНЦИЯ. Декоративные и рисованные шрифты	Лек	3	4	
2.2	АКЦИДЕНЦИЯ. Декоративные и рисованные шрифты	Пр	3	4	
2.3	АКЦИДЕНЦИЯ. Декоративные и рисованные шрифты	Ср	3	3	
	Раздел 3. Тема 3				
3.1	КАЛЛИГРАФИЯ. Эволюция рукописного шрифта	Лек	3	4	
3.2	КАЛЛИГРАФИЯ. Эволюция рукописного шрифта	Пр	3	4	
3.3	КАЛЛИГРАФИЯ. Эволюция рукописного шрифта	Ср	3	3	
	Раздел 4. Тема 4				
4.1	ТИПОГРАФИКА	Лек	3	5	
4.2	ТИПОГРАФИКА	Пр	3	5	
4.3	ТИПОГРАФИКА	Ср	3	2	
	Раздел 5. Контроль				
5.1		Зачёт	3	27	

Образовательные технологии

Технологии развития дизайн-мышления

Список образовательных технологий

1	Технологии развития дизайн-мышления

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации

Вопросы для устного собеседования. Проектно-ориентированные задания.

Темы для устного опроса:

1. Каллиграфическая работа широким письмом.
2. Основы каллиграфии. Посадка. Способ держания пера. Угол пера. Высота букв. Строчные и заглавные. Дукт.
3. Изучение морфологии почерка.
4. Написание надписи каллиграфическим почерком.
5. Начертание и форма: дуктальные и гиптальные шрифты.
6. Ветви происхождения шрифтовых форм.
7. Классификация шрифтов по назначению: текстовые, акцидентные, декоративные.
8. Элементы буквы. Анатомия.
9. Гарнитура шрифта.
10. Начертание шрифта: плотность, наклон, насыщенность, заполненность.
11. Типографические системы измерения. Основные единицы. Кегль.
12. Промежутки и их разновидности: шпации, квадраты, шпона, реглеты, марзаны, линейки, наборные украшения.
13. Интерлиньяж.

Примеры практических заданий:

1. Пробные каллиграфические и печатные опыты по типам создания письменной речи: рисуночное письмо, клинопись, иероглифы и др.
2. Анализ-сетка кириллицы и латиницы: пластика графем, система чтения, влияние географических и исторических факторов и др.
3. "Атлас" по метрике и анатомии в микротипোগрафике - элементы буквы, разновидности пробелов и промежутков.
4. Создание надписи каллиграфическим почерком. Особое внимание на межбуквенное и межстрочное расстояние. Выравнивание по центру.

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

Пример билета для зачета:

Часть 1. Теоретический вопрос

Выберите один из предложенных вопросов и подготовьте развернутый устный ответ:

Понятие типографики и ее значение в современном дизайне.

Отличительные признаки классических гарнитур и современных цифровых шрифтов.

Особенности использования кириллических шрифтов в русской культуре.

Типология шрифтов: классификация по начертанию, стилю и назначению.

Правила сочетания шрифтов и факторы, влияющие на читаемость текста.

Специфические аспекты оформления заголовков и основного текста в полиграфии.

Применение каллиграфии и декоративных элементов в графике и дизайне.

Значимость межбуквенного интервала и кернинга в восприятии текста.

Тенденции в развитии цифрового шрифтового дизайна XXI века.

Часть 2. Творческая работа

Выполните одно из следующих заданий:

Создать собственный оригинальный шрифт для одного символа русского алфавита с последующим пояснением авторского подхода и технических особенностей разработанного знака.

Оформить плакат, используя различные типы шрифтов, продемонстрировать

правильное сочетание гарнитуры и подчеркнуть важность выбора подходящего типа и размера шрифта для достижения гармонии и четкости передаваемой информации.

Подготовить макет обложки журнала, подчеркнув значимость правильного подбора шрифта для названия издания и соответствующего настроения публикаций.

Продемонстрировать знание правил композиции, выполненной с помощью комбинации нескольких гарнитур разных стилей и размеров.

8.3. Требования к рейтинг-контролю

Распределение баллов по видам работы в рамках рейтинговой системы в семестре, оканчиваемом зачётом:

Работа в семестре - 100 баллов

в том числе:

текущий контроль - 65 баллов

модульный контроль - 35 баллов

Система и критерии оценивания

Шкала оценивания / Критерии оценивания сформированности компетенций (устное собеседование)

- отлично / Полный исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в технике коллажа. Разностороннее рассмотрение избранного для разработки проекта, критический, оригинальный подход к материалу, свидетельствующий о значительной самостоятельной работе с источником. качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

- хорошо / Ответ стандартный, в целом последовательный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях и несущественные ошибки. Работа выполнена в соответствии с заданием. Имеются отдельные несущественные ошибки или отступления от правил оформления работы.

- удовлетворительно / Ответ неполный, выражает поверхностные знания предмета, и отсутствие самостоятельной работы с рекомендованными источниками. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым структурным компонентам книжного проекта. Знание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество работы низкое.

- неудовлетворительно / Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора и сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендуемая литература

Основная

Шифр	Литература
Л.1.1	Безрукова, Елисеенков, Мхитарян, Шрифты: шрифтовая графика, Москва: Юрайт, 2023, ISBN: 978-5-534-17587-5, URL: https://urait.ru/bcode/533362
Л.1.2	Воронова, Основы современной шрифтовой культуры. Практикум, Москва: Юрайт, 2024, ISBN: 978-5-534-14291-4, URL: https://urait.ru/bcode/519608

Л.1.3	, Основы современной шрифтовой культуры, Кемерово: ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный институт культуры", 2018, ISBN: 978-5-8154-0437-3, URL: https://znanium.com/catalog/document?id=344165

Перечень программного обеспечения

1	Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows
2	Google Chrome

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1	Репозиторий ТвГУ
2	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (подписка на журналы)
3	ЭБС ТвГУ
4	ЭБС «Лань»
5	ЭБС IPRbooks
6	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
7	ЭБС «ЮРАИТ»
8	ЭБС «ZNANIUM.COM»

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудит-я	Оборудование
1-205	комплект учебной мебели, переносной ноутбук, экран настенный

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Шрифт. Письменность. Стадии развития письменности. Предметное письмо (квипу, вавпум, семафор, и др.). Графические системы письма: а) пиктография (наскальные рисунки); б) идеограмма (шумерская клинопись, египетское иероглифическое письмо); в) иератическое и демотическое письмо (силлабическое египетское «священное» и «народное», индийское и древнекитайское письмо); г) фонетическое (фонемографическое) письмо – алфавит (финикийский, этрусский, греческий, латинский алфавиты). Анатомия и конструктивные элементы буквы: а) основной и соединительный штрихи; б) засечка, наплыв, концевой и каплевидный элементы, точка; в) верхний и нижний выносные элементы; г) внутрибуквенный просвет, овал, полуовал; д) диакритический знак, акцент. Виды шрифтов. Классификация шрифтов: Антиква, Брусковая антиква, Гротеск, Декоративные шрифты. Назначение и восприятие шрифтов. Текстовые и заголовочные. Начертание шрифта. Контрастность, насыщенность шрифта, пропорции и наклон знаков. Прописные и строчные.

Акцидентные шрифты. Характеристика. Брусковая антиква. Характеристики брусковых шрифтов. Египетские (Винсент Фиггинс) Baltica, Bruskovaya, Luxor, Xenia. Шрифты типа Кларендон (Academy, ITC Bookman, Clarendon, Hybrid, Journal, SchoolBook, Swordsman, Zapf Elliptical). Брусковые шрифты обратного контраста – Итальянские (Italiansky, Traktir, XeniaWestern, Figaro, Playbill, Old Town). Рисованные акцидентные шрифты.

Шрифты, имитирующие исторические стили и направления. Рисованные шрифты. Рисованный инициал-буквица. Возникновение и функция инициала в книге. Акцентировка.

Связь буквы с текстовым блоком и иллюстративным материалом. Принципы соединения буквы и орнамента (пропорциональные соотношения, ритм, цветовые и тональные контрасты). Типы и стилистические особенности инициалов. Акцидентные шрифты. Декоративные. Декоративные. Плакатные и заголовочные шрифты. Экспериментальные (геометрические, предметные, комбинированные, логические/сконструированные, «случайные»).

КАЛЛИГРАФИЯ. Эволюция рукописного шрифта. Экипировка (рабочее место, инструмент, материалы). На подступах к букве (элементы письма – штрихи, крючки, засечки, дуги). Каллиграфический орнамент. На подступах к букве (орнамент, элементы букв). Базовое письмо. Каллиграф Э. Джонстон – письмо для начинающих. Особенности построения элементов базового письма (пропорции, ритм, наклон и элементы букв). Кириллическая версия базового письма.

ТИПОГРАФИКА. Гротесковые шрифты. Характеристика. Старые гротески. (Bell Gothic, Bloc, Hermes, Gymnasia, Nat Grotesk). Особенности построения и оптические иллюзии. Выразительные средства типографики. Масштаб, ритм, фактуру, контраст и цвет. Типограмма. Фигурные стихи (*carmina figurata*), литературный и изобразительный авангард XX века (Г. Аполлинер, Ф. Маринетти, В. Каменский, И. Зданевич, К. Швиттерс, Т. Дусбург, С. Мелларме, В. Брюсов, Э. Лисицкий, Т. Тцара, П. Зварт, А. Вознесенский, Э. Булатов, и др.). Функциональная типографика. Швейцарский стиль в типографике. Рациональность и функциональность. (Вим Кроувел, Зигфрид Одермат и Розмари Тисси). Новые гротески. (Univers – Адриан Фрутигер, Helios, Compact, Paragon, Pragmatica) Helios, Compact, FF OCR-F, Paragon, Pragmatica, Bastion Kontrast, Pragmatica Armenian, Pragmatica Monotonic, Greek, Pragmatica Polytonic Greek.

Методические указания для обучающихся по подготовке к практическим занятиям.

Целью практических занятий по данной дисциплине является закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины.

При подготовке к практическому занятию целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях; при необходимости доработать конспект лекций. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

При выполнении практических занятий основным методом обучения является самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать изученный материал, проверять отношение студентов к будущей профессиональной деятельности.

Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После подведения итогов занятия студентов обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.

Методические указания для самостоятельной работы обучающихся

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют следующие задачи: дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу, готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам дисциплины. При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как он распорядился выделенными для самостоятельной работы бюджетом времени.

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно программы дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельность мышления.

Решение задач

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения,

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала составить краткий план решения проблемы (задачи).

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом.

Задача - это цель, заданная в определенных условиях, решение задачи - процесс достижения поставленной цели, поиск необходимых для этого средств.

Алгоритм решения задач:

1. Внимательно прочитайте условие задания и уясните основной вопрос, представьте процессы и явления, описанные в условии.

2. Повторно прочитайте условие для того, чтобы чётко представить основной вопрос, проблему, цель решения, заданные величины, опираясь на которые можно вести поиски решения.

3. Произведите краткую запись условия задания.

4. Если необходимо составьте схему, таблицу, рисунок или чертёж.

5. Определите метод решения задания, составьте план решения.

6. Запишите основные понятия, описывающие процессы, предложенные заданной системой.

7. Найдите решение в общем виде, выразив искомые величины через заданные.

8. Проверьте правильность решения задания.

9. Произведите оценку реальности полученного решения.

10. Запишите ответ.