

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Шрифт

Автор: член Союза дизайнеров России, старший преподаватель кафедры дизайна Солтан С.Л.

Код и наименование направления подготовки: 54.03.01 Дизайн

Профиль: Современный дизайн

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции

ОПК-1 Способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и принимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка.

ОПК-4 Способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании.

План курса

Тема 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 рукописных шрифтов.

Тема 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. Классификации: 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 Эльзевир.

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.

Тема 3. 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). Выключка. Правила набора. Свобода и произвол цифрового шрифта. Современная шрифтовая технология. Форматы цифровых шрифтов (PS, TT, OT). Подключение к системе (ATM).

Тема 4. 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.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины «Шрифт» используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:

- при проведении практических занятий: контрольное задание (КЗ);
- экзамен проводится с применением следующих методов (средств): выполнение практического задания, устного ответа на вопрос билета и защита курсового проекта.

Основная литература:

1. Основы шрифтовой графики [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2011. — 104 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22278.html>
2. Шрифтовая графика в архитектуре и градостроительстве [Электронный ресурс] : методические указания / . — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 64 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22631.html>