

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Московское академическое художественное училище»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ОП.10 «ШРИФТ И ТИПОГРАФИКА»

для специальностей среднего профессионального образования углублённой
подготовки

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Графический дизайн

Москва
2023

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Паспорт рабочей программы учебной дисциплины	3
3.	Структура и содержание учебной дисциплины	5
4.	Условия реализации учебной дисциплины	10
5.	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины	11

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа дисциплины "Шрифт и типографика" является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС), входящим в состав укрупненной группы специальностей 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в области изобразительного искусства.

2.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

2.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения

"Шрифт и типографика" занимает центральное место в профессиональной подготовке дизайнера. Дисциплина посвящена изучению выразительных возможностей работы с наборным текстом в полиграфии. В ходе изучения курса рассматриваются как нормативные правила набора и верстки, так и общие закономерности визуального восприятия шрифта, методы и приемы работы со шрифтом в книжно-журнальных изданиях и в основных видах акцидентной продукции. Целью освоения дисциплины является изучение основ типографики, осознание ее роли в графическом дизайне грамотное использование шрифта.

Изучение курса дисциплины тесно связано с такими дисциплинами общепрофессионального цикла, как "Проектирование в дизайне среды", "Компьютерные технологии" и др. Графический и средовой дизайн не мыслим без использования шрифтовых средств, поэтому наряду с типографикой как таковой особое место в учебном процессе отводится изучению теории, истории шрифта и умению владеть каллиграфией.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: **знать:**

- нормативную базу технических правил набора и верстки;
- особенности кириллицы, ее отличие от латиницы;
- традиции отечественной школы типографики и графического дизайна;
- системы типометрии;
- современные программные средства, применяемые в дизайн-проектировании;
- различные выразительные средства дизайна;

уметь:

- свободно ориентироваться в полиграфических технологиях современной типографии;
- свободно работать с текстом и выбирать нужные типографические средства;
- синтезировать набор возможных решений и подходов к выполнению образных задач дизайн-проекта;
- работать в различных редакторах и браузерах;
- владеть навыком построения шрифтовых композиций в зависимости от поставленных дизайнерских задач;
- владеть современной шрифтовой культурой, приемами, основными правилами и принципами набора и верстки;
- владеть методикой комплексного проектирования печатных изданий;
- применять модульную систему верстки печатных изданий; создавать сквозную структуру оформления.

2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины

Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента, включая дополнительную работу над завершением программного задания под руководством преподавателя, -140 часов.

3. СТРУКТУРА, ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание, последовательность изучения программного материала и количество часов, отводимое на ту или иную тему, могут быть уточнены в зависимости от специфических условий (требований времени, уровня подготовки обучающихся и т. д.), что позволит преподавателю по своему усмотрению расширять задание, увеличивать количество часов на повторение и освоение нового материала, не выходя из лимита общего количества учебных часов.

Все изменения должны быть рассмотрены на заседании кафедры и утверждены заместителем директора по учебной работе.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.2. «ШРИФТ И ТИПОГРАФИКА»

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	180
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	176
в том числе:	
практические занятия	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	4

3.2. Тематический план и содержание дисциплины "Шрифт и типографика"

Наименование и распределение тем по курсам и	Содержание учебного материала	Объём часов	Уровень освоения
2 курс 3 семестр		32	
Шрифт - теория и история печатного шрифта			
<p>Тема 2.3.1. Введение в типографику. Основные понятия</p>	<p>Лекция 1. Буква как основное понятие типографики. Шрифт, система письма, алфавит, графема. Строение буквы. Задание: "Логотип" имени, буквенная композиция на листе. Лекция 2. Строчные и прописные буквы, литера, кернинг, пункт. Типометрическая система. Задание: Создать таблицу из 4 частей: 1 прописные буквы - 2 строчные - 3 рукописные строчные - 4 курсив</p>	6	1
<p>Тема 2.3.2. Исторические изменения печатного шрифта</p>	<p>Лекция 1. Маюскульные и минускульные шрифты. Ренессансная антиква. Логика штриха ширококонечного пера, рисунок прописных букв на основе римского капитального письма - латиница и кириллица. Задание: Рисование кириллических букв на основе квадратного римского письма. Лекция 2. Гарнитурные признаки ренессансной антиквы. Понятие о контрасте шрифта, апертуре и связанной с ней динамичности шрифта. Задание: Шрифтовая композиция: собственное имя и фамилия (шрифт Гарамон). Кернинг. Формат листа А3. Лекция 3. Переходная антиква. Классицистическая антиква. Задание: Лист-плакат на создание алфавита из элементов, найденных в природе или быту. Лекция 4. Гротеск. Пара "антиквагротеск". Задание: Предел узнаваемости буквы. Лист-плакат на фрагментирование буквы.</p>	12	1

<p>Тема 2.3.3. Начертание, гарнитура, пропорции шрифта, насыщенность шрифта</p>	<p>Лекция 1. Начертания. Отличие курсива от наклона. Фактура текста, шрифтовые характеристики для создания композиции. Задание: Перевод фотокомпозиции в шрифтовую. Парная композиция - фотоизображение и шрифтовое изображение.</p>	10	
<p>Тема 2.3.4. Лист и разворот. Основы верстки</p>	<p>Лекция 1. Разворот как конструктивная и композиционная единица. Задание: Шрифтовая композиция ("Жизнь формы"). <i>Прим.: задание на развитие визуального ряда на нескольких разворотах ("жизнь формы") входит в основную программу предмета "Проектирование в графическом дизайне". Однако, в курсе "Проектирования в дизайне среды" подобных заданий нет. Поэтому создание подобной сюиты входит в курс "Шрифта и типографики".</i> Начало. 4-частная форма, текст-скороговорка. Векторное изображение допустимо.</p> <p>Лекция 2. Главное и второстепенное в композиции. Композиционный центр. Задание: Продолжение работы "жизнь формы". Влияние формы объекта на выбор шрифта, сочетание гарнитур.</p> <p>Лекция 3. Развитие композиции и последовательность чтения. Задание: Завершение работы "жизнь формы" (создание оригинала). Связь всех элементов пространственно-плоскостного объекта.</p>	10	2
2 курс 4 семестр			
<p>Тема 2.4.1. История письменности и шрифта</p>	<p>Лекция 1. История письменности и шрифта. Задание: Самостоятельное изучение классификации шрифтов</p>	6	2

<p>Тема 3.5.3. Буклет как форма объединения текста, иллюстраций и инфографики</p>	<p>Лекция 1. Разворот как конструктивная и композиционная единица. Задание: Начало работы над буклетом путеводителем по училищу (сценарий листажуемой формы, выбор темы буклета). Лекция 2. Количество текста и изображений в кодексе. Задание: Продолжение (количество и тип иллюстраций, сценарий, выбор шрифтовых средств). Лекция 3. Главное и второстепенное на развороте. Композиционный центр - кульминация. Задание: Продолжение (количество текста и его дробность). Лекция 4. Схемы и таблицы, их графика. Задание: Продолжение (выбор стиля графики познавательных изображений). Лекция 5: Развитие композиции и последовательность чтения. Задание: Продолжение (определение и дефиниции, примечания, верстка). Оригинал-макет, связь всех элементов</p>	18	2
3 курс 6 семестр		36	
Типографическое решение витрины и вывески			
<p>Тема 3.6.1. Витрина.</p>	<p>Лекция 1. Тенденции, технологии. Витрина как часть рекламы. Концепция бренда. Задание: Витрина книжного магазина.</p>	26	2
<p>Тема 3.6.2. Единое решение</p>	<p>Лекция 1. Объемно-пространственное решение вывески. Сверхкрупный кегль. Задание: Работа с модульной сеткой.</p>	8	
<p>Тема 3.6.3. Решение подачи проекта</p>	<p>Лекция 1. Поиск стилистсоответствия типографики в подаче проекта. Задание: Работа с модульной сеткой. Графическая подача.</p>	10	2

<p>Тема 3.5.1. Типографика городской среды. Фасад</p>	<p>Лекция 1. Типографика городской среды. Использование шрифта, навигация, территориальный брендинг, Новые правила для Москомархитектуры. Задание: Знакомство с правилами, поиск оригинальных и функциональных решений городской среды с помощью типографических средств. Лекция 2. Городская улица как система надписей и пиктограмм. Задание: Собственный вариант типографического оформления многофункционального комплекса. Лекция 3. Знаковые неалфавитные системы в городской среде. Задание: Продолжение. Фактура текста, шрифтовые характеристики.</p>	10	
<p>Тема 3.5.2. Текстовой блок. Пропорции. Основы верстки и технического редактирования</p>	<p>Лекция 1. Пропорции и форматы. Пропорции как основа композиции. Задание: Размещение композиции из простых элементов, после композиции, соответствующей фразе в квадрате (композиционные особенности фразы и правила набора союзов и предлогов). Лекция 2. Шрифтовые и нешрифтовые средства акцентировки. Задание: Листовка (3 варианта листовки, определение основных и дополнительных средств акцентировки). Лекция 3. Абзацы - принцип оформления и правила набора. Задание: Продолжение работы над листовкой (добавление абзацных отступов, единство текста последовательного чтения).</p>	18	

<p>Тема 2.4.2. Шрифт как основа для создания паттерна. Шрифт на объёме. Сверхкрупный кегль. Паттерн на плоскости, предмете, большом объёме (архитектура), сложном объёме (самолет).</p>	<p>Лекция 1. Узнаваемость и ассоциации в шрифтовой композиции. Задание: Персонаж из букв (шрифтовая композиция). Лекция 2. Паттерн-орнамент Схемы построения орнамента. Внутренние ритмические структуры. Симметрия относительно точки, линии. Связь шрифта и плоскости. Задание: (2-я часть) Нанесение паттерна на плоскость, шрифтовая композиция в растровом изображении. Лекция 3. Пропорции и размер. Связь шрифта и объёма. Задание: (3-я часть). Фотоизображение и шрифтовая надпись. Шрифтовая надпись на предмет. Лекция 4. Сверхкрупный размер и фактура буквы. Связь архитектоники и шрифта. Задание: (4-я часть). Нанесение паттерна на архитектурное сооружение. Шрифтовая надпись на фасаде. Лекция 5. Серийность в шрифтовой композиции. Стилистическое единство. Задание: (5-я часть). Сбор всех частей в единую систему.</p>	<p>18</p>	
<p>Тема 2.4.3. Шрифт на объёме</p>	<p>Лекция. Переход буквы или композиции с грани на грань геометрической формы, роль ребер и граней геометрической фигуры для понимания формы. Искажение и его компенсация. Задание: Буква на правильной геометрической форме - кубе или цилиндре.</p>	<p>20</p>	
<p>Тема 2.4.4. Шрифтовой плакат 12</p>	<p>Лекция. Плакат как жанр графического дизайна и как средство организации пространства. Задание: Создание плаката с использованием объёмных фигур из темы 1.2.3.</p>	<p>12</p>	

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ШРИФТ И ТИПОГРАФИКА»

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование учебного кабинета: Реализация учебной дисциплины требует наличия мастерской (компьютерного класса).

Оборудование мастерской:

- 1) Компьютеры с рабочими столами (по количеству обучающихся)
- 2) Наличие программного обеспечения
- 3) Рабочее место преподавателя
- 4) Принтер, сканер, ксерокс
- 5) Полиграфические резак
- 6) Цифровая видеокамера
- 7) Цифровой фотоаппарат
- 8) Система мультимедиа, экран (для демонстрации материала)

5.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Брингхерст Р., Основы стиля в типографике, - М., Издатель Д. Аронов, 2019
2. Герчук Ю.Я., Основы художественной грамоты,- М., Книга, 1982
3. Гиленсон П.Г., Справочник художественного и технического редакторов, - М., Книга, 2019
4. Гордон Ю., Книга про буквы от А до Я, - М., Изд-во Студия Артемия Лебедева, 2019

Дополнительные источники:

5. Валуенко Б.В., Выразительные средства набора (Библиотека оформителя книги),- М., Книга, 2017
6. Водчиц С.С., Эстетика книжных пропорций,- М., изд-во, Книга,2017

**1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «ШРИФТ И ТИПОГРАФИКА»**

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>Освоенные знания и умения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен:</p> <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — нормативную базу технических правил набора и верстки; — особенности кириллицы, ее отличие от латиницы; — традиции отечественной школы типографики и графического дизайна; — системы типометрии; — современные программные средства, применяемые в дизайн-проектировании; — различные выразительные средства дизайна; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — свободно ориентироваться в полиграфических технологиях современной типографии; — свободно работать с текстом и выбирать нужные типографические средства; — синтезировать набор возможных решений и подходов к выполнению образных задач дизайн-проекта; — работать в различных редакторах и браузерах; — владеть навыком построения шрифтовых 	<p>Формы контроля обучения:</p> <ul style="list-style-type: none"> -самостоятельная работа; - подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера. <p>Формы оценки результативности обучения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - накопительная система баллов, на основе которой выставляется итоговая отметка; - традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу, на основе которых выставляется итоговая отметка. <p>Методы контроля направлены на проверку умения учащихся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнять условия задания на творческом уровне с представлением собственной позиции; - работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы; <p>Методы оценки результатов обучения:</p> <p>мониторинг роста творческой самостоятельности и навыков получения нового знания каждым обучающимся;</p>