

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Амурский государственный университет"

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и научной
работе

Лейфа А.В. Лейфа

21 июня 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«ТИПОГРАФИКА»

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность (профиль) образовательной программы – Художественное образование и дизайн

Квалификация выпускника – Бакалавр

Год набора – 2024

Форма обучения – Очная

Курс 2 Семестр 4

Зачет 4 сем

Общая трудоемкость дисциплины 72.0 (академ. час), 2.00 (з.е)

Составитель Е.С. Левковская, доцент, Член Союза дизайнеров России

Факультет дизайна и технологии

Кафедра дизайна

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта ВО для направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.18 № 125

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры дизайна

12.03.2024 г. , протокол № 7

Заведующий кафедрой Гаврилюк Е.А. Гаврилюк

СОГЛАСОВАНО

Учебно-методическое управление

Чалкина Н.А. Чалкина

21 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Выпускающая кафедра

Гаврилюк Е.А. Гаврилюк

21 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Научная библиотека

Петрович О.В. Петрович

21 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Центр цифровой трансформации и
технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук

21 июня 2024 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

Сделать текст читаемым и понятным для читателей, правильно выбрать шрифт, размер и интервалы между буквами и строками, а также использовать эффектных элементов дизайна помогают улучшить восприятие текста и передать нужные эмоции и настроение.

Задачи дисциплины:

- 1) подбирать шрифты, их начертания и плотность;
- 2) работать с сочетаемостью шрифтов и соотношением размеров;
- 3) распределять текст в макете, подбирать размеры;
- 4) формировать расположение текстовых блоков и отдельно стоящих шрифтовых элементов;
- 5) составлять шрифтовые композиции;
- 6) разрабатывать шрифт самостоятельно.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Типографика» входит в состав дисциплин, формируемые участниками образовательных отношений. Изучается во втором семестре. Дисциплина «Типографика» базируется на знаниях и умениях, полученных в системе среднего и средне- профессионального образования по истории, мировой художественной культуре, изобразительному искусству, черчению. Является сопутствующей в процессе освоения дисциплин цикла ОП ВО: «История искусств», «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Цветоведение и колористика», «Основы композиции». «Типографика» формирует готовность студентов к курсовому проектированию.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

3.1 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПК-2 Способен применять предметные знания в области изобразительного, декоративно- прикладного искусства и дизайна для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития	ИД-1 ПК-2 Знает: закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания преподаваемой дисциплины в области изобразительного, декоративно- прикладного искусства и дизайна; структуру, состав и дидактические единицы ее содержания. ИД-2ПК-2 Умеет: осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения в соответствии с дидактическими целями и возрастными особенностями учащихся. ИД-3ПК-2 Владеет: знаниями по истории и теории преподаваемой дисциплины в области изобразительного, декоративно- прикладного искусства и дизайна; умением отбирать ее содержание с учетом взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной форм обучения

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2.00 зачетных единицы, 72.0 академических часов.

1 – № п/п

2 – Тема (раздел) дисциплины, курсовая работа (проект), промежуточная аттестация

3 – Семестр

4 – Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)

4.1 – Л (Лекции)

4.2 – Лекции в виде практической подготовки

4.3 – ПЗ (Практические занятия)

4.4 – Практические занятия в виде практической подготовки

4.5 – ЛР (Лабораторные работы)

4.6 – Лабораторные работы в виде практической подготовки

4.7 – ИКР (Иная контактная работа)

4.8 – КТО (Контроль теоретического обучения)

4.9 – КЭ (Контроль на экзамене)

5 – Контроль (в академических часах)

6 – Самостоятельная работа (в академических часах)

7 – Формы текущего контроля успеваемости

1	2	3	4									5	6	7
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9			
1	Типографика. Теоретические основы. Основные определения типографики		4		4								7.2	Проверка графических практических работ и просмотр самостоятельных работ
2	Композиция в типографике		2		4								6	Проверка графических практических работ и просмотр самостоятельных работ
3	Шрифт и типографика в истории		8		4								8.2	Проверка графических практических работ и просмотр самостоятельных работ
4	Швейцарская типографика		2		2								6.2	Проверка графических практических работ и просмотр самостоятельных работ
5	Лицензия шрифта		2		2								10.2	Проверка графических практических работ и

														просмотр самостоятельных работ, подготовка к зачету
6	Зачет							0.2						
	Итого		18.0	16.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	37.8				

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Лекции

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
1	Типографика. Теоретические основы. Основные определения типографики	Сущность типографики как одного из главных разделов графического дизайна. Задачи и функции типографики. Шрифт как основа типографики. Рукописные и наборные шрифты. Эволюция наборных шрифтов. Формообразование шрифта и основная терминология типографики. Основные графические признаки и классификации шрифтов. Роль шрифта в работе типографа. Принципы подбора шрифтов в типографике.
2	Композиция в типографике	Система структурирования текста. Структура наборного текста, формы членений. Композиция и ритмика в типографике. Комбинаторные возможности шрифтовых выделений. Влияние технических факторов на восприятие наборного текста. Образность шрифта как художественного средства в дизайне. Выявление смысла и художественного образа средствами шрифтовой графики.
3	Шрифт и типографика в истории	Предыстория типографики, оформление ее в особую сферу деятельности. История современной типографики, смена стилей и школ.
4	Швейцарская типографика	Выразительные возможности набора. Основы методики проектирования швейцарской типографики. Работа над композицией.
5	Лицензия шрифта	Определение лицензии. Ее основные характеристики

5.2. Практические занятия

Наименование темы	Содержание темы
Основные характеристики шрифта	Сделать серию заданий для понимания написания шрифта на формате А4 несколько штук с применением акварели, гуаши, цветной бумаги
Определение композиции текстовых блоков на листе	Сделать серию заданий на композицию буквенных, шрифтовых и текстовых блоков на формате А4 несколько штук с применением акварели, гуаши, цветной бумаги и компьютерной графики
Выявление основных признаков исторического письма	Сделать серию заданий на определение характеристик буквенного написания в

	определенный исторический период письма на формате А4 несколько штук с применением акварели, гуаши, цветной бумаги
Швейцарский стиль	Создать плакат, используя швейцарский стиль или панк на формате А4 несколько штук с применением акварели, гуаши, цветной бумаги и компьютерной графики
Лицензия	Создать характеристику выбранных шрифтов для понимания, какая лицензия у данного шрифта. Сделать аннотацию

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)	Трудоемкость в академических часах
1	Типографика. Теоретические основы. Основные определения типографики	Работа с литературой и Интернет источниками. Сбор и анализ информации по теме занятия. Выполнение домашних работ. Доработать практического задания. Оформить задание.	7.2
2	Композиция в типографике	Работа с литературой и Интернет источниками. Сбор и анализ информации по теме занятия. Выполнение домашних работ. Доработать практического задания. Оформить задание.	6
3	Шрифт и в типографика истории	Работа с литературой и Интернет источниками. Сбор и анализ информации по теме занятия. Выполнение домашних работ. Доработать практического задания. Оформить задание.	8.2
4	Швейцарская типографика	Работа с литературой и Интернет источниками. Сбор и анализ информации по теме занятия. Выполнение домашних работ. Доработать практического задания. Оформить задание.	6.2
5	Лицензия шрифта	Работа с литературой и Интернет источниками. Сбор и анализ информации по теме занятия. Выполнение домашних работ. Доработать практического задания. Оформить задание.	10.2

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лекционный курс дисциплины строится на лекциях информационного, проблемного и смешанного типа. По своей направленности лекционные занятия выполняют мотивационные, организационно-ориентационные, профессионально-воспитательные, методологические, оценочные и развивающие функции в процессе профессионального становления личности студента.

Практические занятия строятся на практическом освоении студентами шрифтовых основ в графическом дизайне. Цель, которых, состоит в развитии шрифтов и шрифтовых композиций, составляющих основу профессиональной деятельности в дизайне. По своей направленности практические занятия делятся на ознакомительные, экспериментальные и поисково-проблемные работы.

Основу преподавания дисциплины «Типографика» по направлению «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» составляют технологии проблемного обучения, как наиболее отвечающие специфике профессиональной деятельности в этой сфере. По дисциплине «Типографика» применяется электронная форма обучения. В образовательном процессе предусмотрено использование интерактивных методов обучения – интерактивная лекция, индивидуально- творческая работа, «мозговой штурм», дерево решений.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Типографика». Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в 4 семестре. До зачета допускаются студенты, не имеющие задолженностей по практической части и самостоятельной работе курса. Промежуточная аттестация осуществляется в виде просмотров выполненных работ и ответов на вопросы по теоретическому курсу по темам дисциплины. В ходе данного контроля оценивается качество и количество работ, выполненных студентом. Вопросы хранятся на кафедре. Вопросы по теоретическому разделу дисциплины студентам выдаются на последнем занятии.

Примерные вопросы к зачету:

1. Типографика и роль шрифта в графическом дизайне.
2. Гарнитуры шрифтов. Состав гарнитуры по начертаниям.
3. Основные характеристики шрифта.
4. Ранняя письменность и ее особенность.
5. Древнерусские шрифты и их особенности.
6. Антиква, особенности начертания и гарнитуры.
7. Гротеск, особенности начертания и гарнитуры.
8. Швейцарская типографика
9. Швейцарский панк.
10. Современные типографские тенденции.
11. Полоса набора. Ширина полосы набора.
12. Значение, роль полей и пробельных элементов в типографике.
13. Кегль.
14. Интерлиньяж.
15. Выравнивание текста, принцип его действия.
16. Кернинг.
17. Трекинг. Применение трекинга.
18. Отступ и выравнивание букв и текстовых блоков.
19. Тире и дефисы.
20. Буквицы.

21. Особенности композиции шрифтовой графики.

22. Основные виды лицензий

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) литература

1. Безрукова, Е. А. Шрифты: шрифтовая графика : учебное пособие для вузов / Е. А. Безрукова, Г. Ю. Мхитарян ; под научной редакцией Г. С. Елисеенкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17587-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/542310> (дата обращения: 18.06.2024).

2. Воронова, И. В. Основы современной шрифтовой культуры. Практикум : учебник и практикум для вузов / И. В. Воронова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 71 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14291-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519608> (дата обращения: 18.06.2024).

3. Кашевский, П. А. Шрифтовая графика : учебное пособие / П. А. Кашевский. — Минск : Вышэйшая школа, 2017. — 280 с. — ISBN 978-985-06-2903-6. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/90856.html> (дата обращения: 18.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Основы шрифтовой графики : учебное пособие / составители В. М. Дегтяренко. — 2-е изд. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 104 с. — ISBN 978-5-4497-0140-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/86459.html> (дата обращения: 18.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. Савельева, А. С. Проектирование: от шрифтовой композиции к плакату : учебное пособие для студентов вузов / А. С. Савельева. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018. — 105 с. — ISBN 978-5-7937-1517-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102672.html> (дата обращения: 18.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/102672>

6. Чуйко, Л. В. Шрифт: история развития от древнейших времен до XX века : учебное пособие / Л. В. Чуйко, А. Н. Машанов. — Омск : Омский государственный технический университет, 2021. — 142 с. — ISBN 978-5-8149-3282-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/124897.html> (дата обращения: 18.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

7. Шрифт : учебное пособие для бакалавров / составители И. Г. Матросова, Е. Ю. Пунтус. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 146 с. — ISBN 978-5-4497-0956-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/103341.html> (дата обращения: 18.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№	Наименование	Описание
1	Google Chrome	Бесплатное распространение по лицензии google chromium http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html на условиях https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html .
2	Операционная система	GNU-лицензия (GNU General Public License)

	Linux	
3	Corel DRAW Graphics Suite X7	Educational Lic (5-50) Сублицензионный договор №222 от 11.12.2015.
4	ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru	Электронно- библиотечная система IPRbooks — научно- образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования
5	ЭБС ЮРАЙТ https://urait.ru	Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 наименований. Учебники и учебные пособия для всех уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№	Наименование	Описание
1	https:// skillbox.ru/ media/ design/	Skillbox. Информационная платформа со статьями по дизайну
2	https:// www.uprock.ru/ all-articles	Uprock. Информационная площадка по дизайну
3	http://www.behance.ru	Сайт по графическому дизайну. Портал по дизайну
4	https://info.paratype.ru/	Сайт по шрифтам

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Типографика» проводится в учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы. Учебная аудитория оснащена специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, мультимедийный проектор, проекционный экран, ноутбук, smart телевизор. А также для выполнения аудиторных работ используется следующее материальное обеспечение: примеры выполнения практических работ из методического фонда. Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду университета. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим противопожарным правилам и нормам.