

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

« 1 » сентября 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«ТИПОГРАФИКА»

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) образовательной программы – Графический дизайн

Квалификация выпускника – Бакалавр

Год набора – 2022

Форма обучения – Очная

Курс 1 Семестр 2

Зачет 2 сем

Общая трудоемкость дисциплины 108.0 (академ. час), 3.00 (з.е)

Составитель Л.С. Станишевская, доцент,

Факультет дизайна и технологии

Кафедра дизайна

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта ВО для направления подготовки 54.03.01 Дизайн утвержденного, приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.20 № 1015

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры дизайна

01.09.2022 г. , протокол № 1

Заведующий кафедрой Гаврилюк Е.А. Гаврилюк

СОГЛАСОВАНО

Учебно-методическое управление

Чалкина Н.А. Чалкина

« 1 » сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Научная библиотека

Петрович О.В. Петрович

« 1 » сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Выпускающая кафедра

Гаврилюк Е.А. Гаврилюк

« 1 » сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Центр цифровой трансформации и
технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук

« 1 » сентября 2022 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

Определить значение типографики, ее роль и место в дизайне, ознакомить студентов с теоретическими и практическими знаниями в области типографики, морфологии и эстетики шрифта. Углубление знаний в области типографики в процессе изучения типографских стилей; содержанием проектной деятельности по созданию комплекса и элементов графического образа полиграфической продукции, цифровых средах, ознакомление с основными правилами и принципами набора и верстки.

Задачи дисциплины:

- получение знаний по видам, формам и составляющим типографики: шрифтоведение, печатная графика, цифровая графика; представление типографики как самостоятельной и самодостаточной области дизайна;
- освоение методики практической работы над проектом, композицией; умение работать самостоятельно, творчески, аналитически;
- овладение техническим мастерством, умением профессионально, грамотно выполнить работу с учетом технологических требований и возможностей воспроизведения в материале;
- формирование навыков работы с типографикой в различных областях дизайна;
- овладение основными принципами верстки текста.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

«Типографика» является обязательной дисциплиной образовательной программы высшего образования по заявленному направлению подготовки, и реализуется во 2-м семестре. Для его освоения необходимы знания и умения, полученные в системе среднего и средне- профессионального образования по истории, мировой художественной культуре, изобразительному искусству.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Проектирование в графическом дизайне», «Пропедевтика».

При преподавании дисциплины учитываются особенности учебного плана подготовки по данному направлению, требования непрерывности дизайн- образования и укрепления междисциплинарных связей.

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

3.1 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Категория (группа) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Создание авторского дизайн-проекта	ОПК-4 Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты	ИД-1ОПК-4. Знать: основы теории, понятия и определения дизайн- деятельности; основные методы дизайн- проектирования (аналитические, композиционные, графические); законы формирования художественного образа ИД-2ОПК-4. Уметь: разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; используя возможные приемы гармонизации форм,

	ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики	структур, комплексов и систем; применяя комплекс функциональных, организационных решений; использовать современную шрифтовую культуру и способы проектной графики ИД-ЗОПК-4. Владеть: проектно-графическими, макетными, компьютерными навыками, приемами композиционного формообразования, принципами стилизации формы в материале, приемами выполнения работ в графическом материале; художественным и пространственно-образным воображением.
--	--	---

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3.00 зачетных единицы, 108.0 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. Морфология шрифта. Наборные шрифты.	2	6		12								10	Аудиторные графические задания. Проверка графических работ.
2	Типографическая композиция. Принципы набора. Структурирование текста.	2	6		10								22	Аудиторные графические задания. Проверка графических работ.
3	Основные принципы	2	6		12								23.8	Аудиторные графические

	верстки. Создание макета.												задания. Проверка графических работ.
4	Зачет	2						0.2					зачет
	Итого		18.0	34.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	55.8			

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Лекции

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)
1	Типографика. Морфология шрифта. Наборные шрифты.	Понятие типографики. Гарнитур (семейства) шрифтов. Анатомия шрифта. Засечки, выносные элементы. Основные характеристики шрифта. Насыщенность. Наклон. Плотность. Типографика первопечатников. Классическая типографика. Типографика 19 века. Модерн. Супрематизм. Конструктивизм. Ар-деко. Швейцарская типографика, Гельветика. Постмодернизм.
2	Типографическая композиция. Принципы набора. Структурирование текста.	Современные типографские тенденции Ширина полосы набора, кегль и интерлиньяж. Переносы и выключка. Принцип действия переноса и выключки Кернинг и трекинг – определения. Применение трекинга.
3	Основные принципы верстки. Создание макета.	Отступ – атрибут абзаца. Постоянные отступы. Выравнивание букв и текстовых блоков. Тире и дефисы. Буквицы. Структура наборного текста. Композиция и ритмика в типографике. Комбинаторные возможности шрифтовых выделений.

5.2. Практические занятия

Наименование темы	Содержание темы
Упражнение на выразительные возможности шрифта.	Выполнение буквы в жирном и тонком написании, с засечками и без засечек, с выносным элементом и без него, буква с наклоном.
Работа вручную пером, тушью.	Выполнить слово из 5-6 букв одним из шрифтов первопечатников, классическим шрифтом, шрифтом 19 века.
Работа вручную пером, тушью	Выполнить слово из 5-6 букв одним из шрифтов эпохи модерна, супрематизма, конструктивизма.
Работа вручную пером, тушью.	Выполнить слово из 5-6 букв одним из шрифтов ар-деко, гильветикой, постмодернистским шрифтом.
Работа вручную пером, тушью.	Выполнить слово из 5-6 букв одним из современных шрифтов. Выполнить композицию из букв разных современных шрифтов.
Работа вручную.	Выполнить кириллическую прописную и строчную букву 36, 48, 72 и 100 кеглем. Выполнить

	предложение шрифтом без засечек в три строки с различным интерлиньяжем.
Работа вручную пером, тушью.	Закомпоновать на листе формата А4, вертикальная ориентация, в 3 строки имя и даты жизни выдающегося художника, типографа, дизайнера шрифта прошлого. При необходимости кернинг и интерлиньяж задавать вручную.
работа в программах	Выполнить предложение из 3-4 строк с абзацем, с правой и левой выключкой, центрированием. Выполнить предложение из 5 строк с левой выключкой и буквицей.
работа в программе верстки	Разработка комплексной типографики объекта. Разработка рекламной афиши мероприятия (А3). Интерактивный баннер для социальных сетей.

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)	Трудоемкость в академических часах
1	Типографика. Морфология шрифта. Наборные шрифты.	Выполнение практических работ. Завершение аудиторных работ	10
2	Типографическая композиция. Принципы набора. Структурирование текста.	Выполнение практических работ. Завершение аудиторных работ	22
3	Основные принципы верстки. Создание макета.	Выполнение практических работ. Завершение аудиторных работ. Итоговая творческая работа. Оформление портфолио работ	23.8

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 лекционного курса. Цель, которых, состоит в развитии профессиональной культуры, составляющую основу профессиональной деятельности в дизайне.

Самостоятельная работа направлена на формирование готовности к самообразованию, создания базы для непрерывного образования, развития созидательной и активной позиции студента. Самостоятельная работа студентов включает работу с учебной литературой, конспектирование и оформление записей по лекционному курсу, завершение и оформление практических работ, подготовку к практическим работам (сбор и обработка материала по предварительно поставленной проблеме).

Основу преподавания дисциплины «Типографика» составляют технологии

проблемного обучения, как наиболее отвечающие специфике профессиональной деятельности в этой сфере.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, 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».

Текущий контроль успеваемости по дисциплине включает: выполнение творческих заданий, экзаменационные билеты.

Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно- методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно- методические пособия, видеоматериалы.

Аттестация по дисциплине проводится в форме зачета во 2 семестре. Студенты сдают зачет по утвержденным вопросам, хранящимся на кафедре. До зачета допускаются студенты, не имеющие задолженностей по практической части курса.

Примерные вопросы к зачету

1. Типографика и роль шрифта в графическом дизайне.
2. Гарнитуры шрифтов. Состав гарнитуры по начертаниям.
3. Основные характеристики шрифта.
4. Типографика первопечатников. Древнерусские шрифты и их особенности.
5. Классический шрифт, особенности начертания и гарнитуры.
6. Типографика 19 века.
7. Шрифты эпохи модерн.
8. Типографика супрематизма.
9. Типографика конструктивизма.
10. Типографика ар-деко.
11. Швейцарская типографика, Гельветика.
12. Типографика постмодернизма.
13. Современные типографские тенденции.
14. Полоса набора. Ширина полосы набора.
15. Значение, роль полей и пробельных элементов в типографике.
16. Кегль.
17. Интерлиньяж.
18. Выключка, принцип ее действия.
19. Кернинг.
20. Трекинг. Применение трекинга.
21. Отступ и выравнивание букв и текстовых блоков.
22. Тире и дефисы.
23. Буквицы.
24. Особенности композиции шрифтовой графики.

9. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) литература

1. Кравчук В.П. Типографика и художественно- техническое редактирование [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Кравчук В.П. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 48 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55818>. — ЭБС «IPRbooks»
2. Литвин, С. В. Шрифты и типографика : учебное пособие / С. В. Литвин. — Санкт- Петербург : Санкт- Петербургский государственный университет промышленных

- технологий и дизайна, 2017. — 78 с. — ISBN 978-5-7937-1516-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102696.html> — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Феличи, Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн [Текст] / Дж. Феличи ; пер. с англ., коммент. С. И. Пономаренко. - СПб. : БХВ- Петербург, 2008. - 470 с. : ил. - Библиогр. : с. 457. - Алф. указ. : с. 459.
4. Клаус Вашик Реальность утопии. Искусство русского плаката XX века [Электронный ресурс] / Вашик Клаус, Н.И. Бабурина— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс- Традиция, 2004. — 422 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27874>
5. Орлов, И. И. Шрифты, шрифтовые композиции, буквенный орнамент : учебно-методическое пособие / И. И. Орлов. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 78 с. — ISBN 978-5-88247-533-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/74419.html> — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
6. 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 // Электронно- библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/86459.html> (дата обращения: 03.06.2021)
7. Таранов Н.Н. Художественно- образная выразительность шрифтов [Электронный ресурс]: монография/ Таранов Н.Н. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010.— 179 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21449>. — ЭБС «IPRbooks»
8. Чернихов Я.Г., Соболев Н.А. Построение шрифтов: стереотипное издание / Чернихов Я.Г., Соболев Н.А. - М. : Архитектура-С, 2005
9. Яманова Р.Р. Теория шрифтового искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.Р. Яманова, В.В. Хамматова — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014.— 84 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/62009>
10. Яманова, Р. Р. Краткая история развития шрифта : учебное пособие / Р. Р. Яманова, В. В. Хамматова, Е. В. Слепнева. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2018. — 88 с. — ISBN 978-5-7882-2456-5. — Текст : электронный // Электронно- библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/94984.html> — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№	Наименование	Описание
1	CS4 Design Standard 4 Academic Edition: Adobe InDesign CS4 Adobe Photoshop CS4 Adobe Illustrator CS4 Adobe Acrobat 9 Pro.	Государственный контракт №242 от 09.03.2010.
2	Операционная система MS Windows 10 Education, Pro	DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal по договору - Сублицензионный договор № Tr000074357/КНВ 17 от 30 июня 2019 года.
3	MS Office 2013/2016 PRO PLUS Academic	Сублицензионный договор № Tr000027462 от 10.12.2015.
4	Corel DRAW Graphics Suite X7	Educational Lic (5-50) Сублицензионный договор №222 от 11.12.2015.
5	Автоматизированная	Лицензия коммерческая по договору №945 от 28

	информационная библиотечная система «ИРБИС 64»	ноября 2011 года.
6	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
7	ЭБС Издательства «Лань». http://e.lanbook.com	Ресурс, включающий в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам.
8	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.
9	Научная электронная библиотека https://elibrary.ru	Научная электронная библиотека, в которой собраны электронные публикации по наиболее актуальным темам цифровой фотографии

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№	Наименование	Описание
1	http://www.adobe.com/indesign	Профессиональные макеты для печати и цифровой публикации
2	http://www.pechatnick.com	Полиграфические технологии
3	http://houseofbuttons.tumblr.com	Ресурс для дизайнеров
4	https://infogra.ru	ресурс для дизайнеров, на котором размещены статьи, уроки, обзоры и рецензии на книги, курсы и программы.
5	https://typejournal.ru	интернет-журнал о типографике и шрифтах.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При изучении используется следующее материально- техническое обеспечение дисциплины:

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2. Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, smart телевизор.
3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы
4. Специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, smart

телевизор, персональные компьютеры. Выход в Интернет.

5. Наглядные пособия выполнения практических работ из методического фонда кафедры.

6. Стенды по темам курсовых и дипломных проектов в аудиториях и учебном корпусе.

7. Примеры выполнения практических, курсовых и дипломных работ на электронных носителях.

Самостоятельная работа обучающегося осуществляется в помещениях, оснащенных компьютерной техникой и возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Электронно- библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочей программе дисциплины и подлежит ежегодному обновлению.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.