

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

СОГЛАСОВАНО

Директор ИнАрхДиз
С.Б.Поморов

Рабочая программа дисциплины

Код и наименование дисциплины: **Б1.В.ДВ.6.1 «Типографика»**

Код и наименование направления подготовки (специальности): **54.03.01 Дизайн**

Направленность (профиль, специализация): **Графический дизайн**

Статус дисциплины: **дисциплины (модули) по выбору**

Форма обучения: **очная**

Статус	Должность	И.О. Фамилия
Разработал	доцент	Ю.В. Раменская
Согласовал	Зав. кафедрой «АрхДи»	С.Б. Поморов
	руководитель направленности (профиля) программы	С.Б. Поморов

г. Барнаул

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код компетенции из УП и этап её формирования	Содержание компетенции	В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:		
		знать	уметь	владеть
ОК-10	способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	основные методы сбора и анализа информации аппарат и методы абстрактного мышления, анализа, синтеза	анализировать, обобщать и критически воспринимать информацию; оперировать абстрактными категориями; применять методы анализа и синтеза в профессиональной деятельности	культурой абстрактного мышления способностью абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать получаемую информацию
ОПК-4	способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании	исторические этапы возникновения шрифтов, историю развития и смены стилей разных эпох нашедших отражение в шрифтовых гарнитурах; мировой и отечественный опыт художественной культуры типографики; принципы подбора шрифтов; принципы композиционных решений в организации любого типографического изображения на плоскости; основы компьютерной технологии в графическом дизайне	организовать изображения (рисунки, иллюстрации) на плоскости любой типографической продукции; создавать неординарные решения в графических работах с использованием шрифтов; фиксировать на плоскости графические образы средствами типографики; подбирать шрифтовую гарнитуру для профессионального решения дизайнерских задач; пользоваться графическим пакетом компьютерных программ	современной шрифтовой культурой и компьютерными технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании; способностью применения на практике функциональных особенностей шрифта; способностью и навыками фиксации на плоскости графических образов средствами типографики
ПК-3	способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств	художественные, конструктивные, технологические, эргономические, экономические факторы проектирования в	учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их	способностью и навыками применения материалов, с учетом их формообразующих свойств, в разработке

Код компетенции из УП и этап её формирования	Содержание компетенции	В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:		
		знать	уметь	владеть
		<p>графическом дизайне;</p> <p>особенности материалов, в том числе их формообразующие свойства</p>	<p>формообразующих свойств;</p> <p>выбирать и использовать конструкции, материалы и полиграфические технологии;</p> <p>выбирать формы и методы изображения;</p> <p>использовать приемы и средства композиционного моделирования с учетом применяемых материалов и их свойств</p>	<p>художественного замысла дизайн-проекта;</p> <p>навыками конструирования дизайн - макетов</p>

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины (практики), предшествующие изучению дисциплины, результаты освоения которых необходимы для освоения данной дисциплины.	Проектирование в графическом дизайне, Шрифт
Дисциплины (практики), для которых результаты освоения данной дисциплины будут необходимы, как входные знания, умения и владения для их изучения.	Преддипломная практика, Проектирование, Проектирование в графическом дизайне, Творческая практика, Художественно-техническое редактирование

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма обучения	Виды занятий, их трудоемкость (час.)				Объем контактной работы
	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная	

		работы	занятия	работа	обучающегося с преподавателем (час)
очная	34		17	57	54

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Форма обучения: очная

Семестр: 4

Лекционные занятия (34ч.)

- 1. Введение. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,3,4,5]** Что такое типографика. Роль и значение типографики в графическом дизайне. Терминология.
- 2. История типографики {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,3]** Исторические примеры типографики. Швейцарская типографика. Новая волна. Современная Российская и зарубежная типографика.
- 3. Письмо. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,5]** Письмо и печать. Каллиграфия. Терминология.
- 4. Шрифт. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,5]** Графема. Геометрическое оптическое и органическое в типографике. Типология шрифтов. Шрифтовая рифма
- 5. Форма и контрформа. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,5]** Межбуквенные и внутрбуквенные просветы, понятие формы и контрформы, трансформация графемы, вариации в шрифтовом семействе, жирность.
- 6. Пробельный материал в типографике. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,5]** Интерлиньяж, апроши, полуапроши, масштаб, и тд. как выразительные средства типографики.
- 7. Функция и форма. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[3,4]** Значение и взаимосвязь техники функции и формообразования. Удобочитаемость и выразительность. Методы членения текста. Цвет.
- 8. Контрастность. Тональная цветность. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[3,4]** Тональные отношения в шрифте. Модульная сетка как основа формирования композиции. Газета, журнал.
- 9. Пропорции в типографике. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[3,4]** Система пропорций. Единицы типометрии.
- 10. Креативная типографика. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[3]** Методы создания типографических композиций. Конструктивные схемы
- 11. Шрифт и изображение. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[3,4]** Взаимодействие шрифта и изображения. Плакатная структура. Спонтанность и случайность.

- 12. Шрифт вне листа. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,3]**
Шрифтовая композиция «вне бумажного листа».
- 13. Компьютерная верстка. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[3]** Современная компьютерная типографика и ее становление.
- 14. Верстка текста часть 1 {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[3,4]** Критерии правильной верстки. Выразительные средства набора. Ширина полосы набора, кегель и интерлиньяж.
- 15. Верстка текста часть 2 {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[3,4]** Переносы и выключка. Кернинг и трекинг.
- 16. Верстка текста часть 3. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[4]** Отступы и выравнивания. Специальные знаки и особые случаи.
- 17. Верстка текста часть 4. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[3,4]** Структура документа и правила типографики. Таблицы. Особенности компьютерного набора и вывода.

Практические занятия (17ч.)

1. Создать композицию с применением каллиграфических шрифтов. {творческое задание} (4ч.)[5] Материалы: бумага, тушь. Подача на планшете 50 см / 50 см

Подготовительные упражнения:

1. Написать скопировать алфавит каллиграфическим способом.

Материал: 5 эскизов в туше размер 15x15 см.

2. Нарисовать, скопировав простой рубленый алфавит.

Материал: 5 эскизов в туше размер 15x15 см.

3. Размер эскизов подачи планшета: 15см /15 см два листа

2. Создать композицию на базе понятий формы и контрформы. {творческое задание} (4ч.)[2,3] Использовать в качестве шрифтовой основы простой, правильный гротесковый шрифт.

Материалы: бумага, тушь. Подача на планшете 50 см / 50 см

Подготовительные упражнения:

1. На основе буквы «А» выяснить возможности формы и контрформы,

Материал: 5 эскизов в туше размер 15x15 см

2. Создать композицию, используя только внутрестрочные просветы

Материал: 5 эскизов в туше размер 15x15 см

3. Размер эскизов подачи планшета: 15см /15 см два листа

3. Создать композицию, используя как средства выражения кегель, интерлиньяж, изменения значения апрош, жирности, наклона шрифта и т.д. {творческое задание} (5ч.)[4,5] Использовать простой гротесковый шрифт и три основных графемы «Н», «А», «О».

Материалы: бумага, тушь. Подача на планшете 50 см/50 см.

Подготовительные упражнения:

1. Передать различные тональные звучания, изменяя жирность начертания букв.

Материал: 5 эскизов в туше размер 15x15 см

2. Создать ритмические и метрические композиции, изменяя кегель и апроши.

Материал: 5 эскизов в туше размер 15x15 см

3. Размер эскизов подачи планшета: 15см /15 см два листа

4. Создать композицию на свободную тему в качестве выразительных средств использовать изображение и шрифтовую фразу. {творческое задание} (4ч.)[3,4,5] Материалы: бумага, тушь.

Размер эскизов: 15см /15 см два листа.

Подача на планшете 50 см/50 см.

Подготовительные упражнения:

1. Выбор графического стиля и содержания изображения, абстрагирование формы.

Материал: 5 эскизов в туше размер 15x15 см

2. Эскизы вариантов соединения текста и изображения при сохранении плоскостной структуры композиции

Материал: 5 эскизов в туше размер 15x15 см

3. Размер эскизов подачи планшета: 15см /15 см два листа

Самостоятельная работа (57ч.)

1. Подготовка к текущим занятиям, самостоятельное изучение материала {работа в малых группах} (3ч.)[2,3,4,5]

2. Подготовка к текущему контролю успеваемости(8ч.)[2,3,4,5]

3. Выполнение расчётных заданий {творческое задание} (10ч.)[2,3,4,5] Тема: Создать композицию на свободную тему в качестве выразительных средств использовать изображение и шрифтовую фразу.

Цель: Закрепление студентами знаний об особенностях использовании шрифтов при построении композиций.

Задачи: выявление образных свойств шрифта, самодостаточность шрифтового наполнения при выстраивании композиций.

Материалы: бумага, тушь. подача на планшете 50 см/50 см.

4. Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен)(36ч.)[2,3,4,5]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной информационно-образовательной среде:

1. Поморов, С.Б. Архитектурная среда и комплексный фирменный стиль предприятия. Методика многоуровневого проектирования: учебное пособие для студентов вузов. / С.Б. Поморов, В.А. Раменский, О.П. Попова. - Барнаул: Изд-

во АлтГТУ, 2013. - 145 с. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://elib.altstu.ru/eum/download/arxdi/Pomarov_ArhSrKFStMMP_up.pdf

6. Перечень учебной литературы

6.1. Основная литература

2. Кашевский, Павел Анатольевич. Шрифты [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. А Кашевский. - Электрон. текстовые дан. - Минск : Літаратура і Мастацтва, 2012. - 192 с. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139774>. - ISBN 978-985-6941-43-9 : Б. ц.

3. Олешко, Е.В. Техника и технология СМИ: шрифтовая культура массмедиа : учебное пособие / Е.В. Олешко. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 150 с. - ISBN 978-5-7996-0688-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240428>

6.2. Дополнительная литература

4. Клещев, О. И. Художественно-техническое редактирование [Электронный ресурс] : [учебное пособие по направлению подготовки 530400 "Дизайн", "Графический дизайн"] / О. И. Клещев ; Урал. гос. архитектур.-худож. акад. - Электрон. текстовые дан. - Екатеринбург : Архитектон, 2012. - 62 с. : ил. - ЭБС "Университетская библиотека ONLINE". - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962&sr=1>. - Библиогр.: с. 62. - Б. ц.

5. Художественные шрифты и их построение / под ред. А.М. Иерусалимский. - Харьков: Универсальное Научное Издательство „УНИЗДАТ“, 1930. - 103 с. - ISBN 978-5-4460-6401-4; [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100978>

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. Общероссийская Общественная Организация «Союз Дизайнеров России» [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон.дан. – Режим доступа: <http://www.sdrussia.ru>

7. ДИЗАЙН-РЕВЮ - НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ по дизайну и архитектуре [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон.дан. – Режим доступа: <http://design-review.net>

8. Журнал о графическом дизайне [кАк) [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон.дан. – Режим доступа: <http://www.kak.ru>

9. Информационный портал о дизайне [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон.дан. – Режим доступа: <http://www.design-union.ru>

10. ParaType: коллекция кириллических и национальных шрифтов – Электрон.дан. – Режим доступа: <http://fonts.ru>

11. Леонтьев Б. Энциклопедия Web-дизайнера – Электрон.дан. – Режим

доступа: http://www.ssga.ru/metodich/web_diz/dizain/04_prostr.html

12. Творческое руководство по рисунку и живописи. Выпуск 1 – Электрон.дан. – Режим доступа: <http://www.vangogh.ru/study/book1>

13. типомания / Слова. Шрифты. Типографика – Электрон.дан. – Режим доступа: <http://typo.mania.ru>

14. Шрифты. Типографика. Дизайн. Верстка – Электрон.дан. – Режим доступа: <http://fontz.ru> Fontz.ru

15. Российская академия художеств. Люди, события, факты истории [Электронный ресурс]: Российская академия художеств. - Режим доступа: http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html.

16. Всемирная энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: artprojekt.ru. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>

17. Галерея Arttrans [Электронный ресурс]: каталог русских и знаменитейших мировых художников. – Режим доступа: <http://www.arttrans.com.ua/sub/artists/>

18. Библиотека изобразительных искусств [Электронный ресурс]: [ArtLib.ru](http://artlib.ru). – Режим доступа: <http://www.artlib.ru/>

19. Сайт по графическому дизайну, где рассматриваются актуальные вопросы в современном компьютерном дизайне – Режим доступа: <http://www.compuart.ru>.

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте контролируемых материалов, предназначенных для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп	Используемое программное обеспечение
1	Windows
2	Chrome
3	LibreOffice
4	Антивирус Kaspersky

№пп	Используемые профессиональные базы данных и информационные
------------	---

справочные системы	
1	Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)
2	Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».