

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Пермский
государственный национальный исследовательский
университет"**

Кафедра культурологии и социально-гуманитарных технологий

Авторы-составители: **Манторова Анна Владимировна**

Рабочая программа дисциплины

ТИПОГРАФИКА

Код УМК 93617

Утверждено
Протокол №7
от «03» февраля 2020 г.

Пермь, 2020

1. Наименование дисциплины

Типографика

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина входит в обязательную часть Блока « Б.1 » образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям):

Направление: **50.03.01** Искусства и гуманитарные науки
направленность Дизайн

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины **Типографика** у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (направленность : Дизайн)

ПК.1 Способен самостоятельно или в составе творческой группы создавать художественные произведения

Индикаторы

ПК.1.7 Ориентируется в классификациях современных наборных шрифтов, морфологии и эстетике шрифта, направлениях современной шрифтовой культуры

4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки	50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (направленность: Дизайн)
форма обучения	очная
№№ триместров, выделенных для изучения дисциплины	5
Объем дисциплины (з.е.)	3
Объем дисциплины (ак.час.)	108
Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:	42
Проведение лекционных занятий	14
Проведение практических занятий, семинаров	28
Самостоятельная работа (ак.час.)	66
Формы текущего контроля	Входное тестирование (1) Итоговое контрольное мероприятие (1) Письменное контрольное мероприятие (2)
Формы промежуточной аттестации	Экзамен (5 триместр)

5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

"Типографика"

Учебный курс предполагает освоение комплекса знаний, умений и навыков в области типографики и искусства шрифта, которые позволят обучающимся создавать дизайн-проекты на высоком профессиональном уровне.

Изучение дисциплины способствует приобретению навыков освоения шрифтовой культуры, применения типографики в современных визуальных коммуникациях и различных областях графического дизайна.

Тема 1. Введение в типографику

Значение и содержание понятия «Типографика».

Тема 2. Понятие типографики. История печати, графики и искусства книги.

Задачи типографики. История печати графики и искусства книги в аспекте типографики. Мастера типографики прошлых веков и их наследие. Одностраничные и многостраничные издания. Внешнее оформление издания. Переплет и обложка. Авантитул, титул, шмуцтитул.

Тема 3. Шрифтовая культура как самостоятельная область дизайна

Классификация шрифтов. Основные характеристики шрифта. Гарнитура, начертание, плотность, насыщенность, пропорции, контрастность, кегль, комплектность.

Общие законы композиции в типографике. Динамика. Статика. Баланс. Ритм. Контраст. Традиции политипажа. Использование линий. Роль шрифта в создании образа.

Тема 4. Шрифт - материал графики. Возможности типографики в дизайн-проектах

Рекламный плакат и исторические стили. Шрифт - материал графики. Международная индексация шрифтов - PANOSE. Стандарты компьютерных шрифтов. Основные правила шрифтографии.

Типометрические единицы, метрические единицы измерения, относительные единицы измерения. Кегельная шпация. Кернинг и трекинг. Текстовые, декоративные и акцидентные гарнитуры. Курсивы и наклонные. Выворотки. Правила передачи шрифтов в типографию.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в какой они указаны в рабочей программе.

Основными видами учебной работы являются аудиторские занятия. Их цель - расширить базовые знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы. Обучающемуся важно помнить, что контактная работа с преподавателем эффективно помогает ему овладеть программным материалом благодаря расстановке необходимых акцентов и удержанию внимания интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма восприятия информации.

Самостоятельная работа преследует следующие цели:

- закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
- формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного назначения для размещения в различных информационных системах;
- совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет;
- самоконтроль освоения программного материала.

Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем во время проведения мероприятий текущего контроля и учитываются при промежуточной аттестации.

Обучающимся с ОВЗ и инвалидов предоставляется возможность выбора форм проведения мероприятий текущего контроля, альтернативных формам, предусмотренным рабочей программой дисциплины. Предусматривается возможность увеличения в пределах 1 академического часа времени, отводимого на выполнение контрольных мероприятий.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

При проведении текущего контроля применяются оценочные средства, обеспечивающие передачу информации, от обучающегося к преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья обучающихся.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:

- конспекты лекций;
- литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
- текст лекций на электронных носителях;
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения дисциплины;
- лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение из перечня информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная:

1. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование : учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В. П. Кравчук. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 48 с. — ISBN 978-5-8154-0309-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/55818.html>
2. 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]. <http://www.iprbookshop.ru/74419.html>

Дополнительная:

1. Графический дизайн. Современные концепции : учебное пособие для вузов / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 119 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-11169-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/444790>
2. Розенсон И. А. Основы теории дизайна:учебник для вузов/И. А. Розенсон.-СПб.:Питер,2006, ISBN 5-469-01143-7.-219.
3. Кнабе Г. А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции/Г. А. Кнабе.-М.:Вильямс,2006, ISBN 5-8459-0906-6.-736.

9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

<http://www.fonts>. Шрифты

<https://www.designobserver.com/> Designobserver

<https://www.typography.com> Typography

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине **Типографика** предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

- 1) презентационные материалы (слайды по темам лекционных занятий)
- 2) доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС)
- 3) доступ в электронную информационно-образовательную среду университета
- 4) интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, электронная почта)

Перечень необходимого лицензионного и (или) свободно распространяемого программного обеспечения:

- 1) офисный пакет приложений (текстовый процессор, программа для подготовки электронных презентаций);
- 2) программа демонстрации видеоматериалов (проигрыватель);
- 3) приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов.
- 4) Illustrator CS6 16Multiple Platforms Russian
- 5) InDesign CS6 8Multiple Platforms Russian
- 6) Photoshop Extended CS6 13Multiple Platforms Russia

При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).

При организации дистанционной работы и проведении занятий в режиме онлайн могут использоваться:

система видеоконференцсвязи на основе платформы BigBlueButton (<https://bigbluebutton.org/>).

система LMS Moodle (<http://e-learn.psu.ru/>), которая поддерживает возможность использования текстовых материалов и презентаций, аудио- и видеоконтент, а так же тесты, проверяемые задания, задания для совместной работы.

система тестирования Indigo (<https://indigotech.ru/>).

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

Материально-техническая база обеспечивается наличием:

Лекционные занятия - аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.

Занятий семинарского типа (семинары, практические занятия) - аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской. Компьютерный класс. Состав оборудования определен в Паспорте компьютерного класса.

Для проведения групповых (индивидуальных) консультаций - аудитория, оснащенная презентационной

техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.

Для проведения мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации - аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской. Компьютерный класс. Состав оборудования определен в Паспорте компьютерного класса.

Самостоятельная работа - аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. Помещения Научной библиотеки ПГНИУ.

Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:

1. Научно-библиографический отдел, корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютера с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

2. Читальный зал гуманитарной литературы, корп. 2, ауд. 418. Оборудован 7 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

3. Читальный зал естественной литературы, корп.6, ауд. 107а. Оборудован 5 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

4. Отдел иностранной литературы, корп.2 ауд. 207. Оборудован 1 персональным компьютером с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

5. Библиотека юридического факультета, корп.9, ауд. 4. Оборудована 11 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

6. Читальный зал географического факультета, корп.8, ауд. 419. Оборудован 6 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

Все компьютеры, установленные в помещениях научной библиотеки, оснащены следующим программным обеспечением:

Операционная система ALT Linux;

Офисный пакет Libreoffice.

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

**Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Типографика**

**Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции.
Индикаторы и критерии их оценивания**

ПК.1

Способен самостоятельно или в составе творческой группы создавать художественные произведения

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.1.7 Ориентируется в классификациях современных наборных шрифтов, морфологии и эстетике шрифта, направлениях современной шрифтовой культуры</p>	<p>Знать особенности типографики как элемента книжного дизайна; Уметь выполнять построение шрифтов и других элементов книжного дизайна различного типа и сложности; Уметь визуализировать смыслы в виде графических образов; Владеть навыками композиции текстовых элементов; Владеть навыками аккуратной и точной работы с различными художественными материалами; Владеть навыками использования современных информационных ресурсов для реализации и создания дизайн-проектов;</p>	<p align="center">Неудовлетворител</p> <p>Не знает особенности типографики как элемента книжного дизайна; Не умеет выполнять построение шрифтов и других элементов книжного дизайна различного типа и сложности; ; Не умеет визуализировать смыслы в виде графических образов; Демонстрирует отсутствие навыков композиции текстовых элементов; Демонстрирует отсутствие навыков аккуратной и точной работы с различными художественными материалами; Не владеет навыками использования современных информационных ресурсов и графических редакторов для реализации и создания дизайн-проектов;</p> <p align="center">Удовлетворительн</p> <p>Знает некоторые основные особенности особенности типографики как элемента книжного дизайна; При консультативной поддержке может выполнять построение шрифтов и других элементов книжного дизайна различного типа и сложности; При консультативной поддержке может визуализировать смыслы в виде графических образов; Фрагментарное применение навыков композиции текстовых элементов; Фрагментарное применение навыков аккуратной и точной работы с различными художественными материалами; Фрагментарное применение навыков использования современных</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>информационных ресурсов и графических редакторов для реализации и создания дизайн-проектов;</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>Имеет общее представление об особенностях типографики как элемента книжного дизайна;</p> <p>В целом успешное, но содержащее отдельные проблемы умение выполнять построение шрифтов и других элементов книжного дизайна различного типа и сложности;</p> <p>Успешное, но содержащее отдельные проблемы умение визуализировать смыслы в виде графических образов;</p> <p>Успешное, но содержащее отдельные проблемы владение навыками композиции текстовых элементов;</p> <p>Успешное, но содержащее отдельные проблемы владение навыками аккуратной и точной работы с различными художественными материалами;</p> <p>В целом успешное, но содержащее отдельные проблемы владение навыками использования современных информационных ресурсов и графических редакторов для реализации и создания дизайн-проектов;</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Сформированные систематические знания особенностей типографики как элемента книжного дизайна;</p> <p>Сформированное умение выполнять построение шрифтов и других элементов книжного дизайна различного типа и сложности;</p> <p>Сформированное умение визуализировать смыслы в виде графических образов;</p> <p>Успешное и систематическое применение навыков композиции текстовых элементов;</p> <p>Успешное и систематическое применение навыков аккуратной и точной работы с</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		Отлично различными художественными материалами; Успешное и систематическое применение навыков использования современных информационных ресурсов и графических редакторов для реализации и создания дизайн-проектов;

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Схема доставки : Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен

Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации : Оценка по дисциплине в рамках промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.

Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» - от 81 до 100

«хорошо» - от 61 до 80

«удовлетворительно» - от 43 до 60

«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
Входной контроль	Тема 1. Введение в типографику Входное тестирование	Уметь изображать законченный визуальный образ. Владеть навыками применения основных композиционных приемов. Уметь формировать графическую систему из предлагаемых шрифтовых элементов.
ПК.1.7 Ориентируется в классификациях современных наборных шрифтов, морфологии и эстетике шрифта, направлениях современной шрифтовой культуры	Тема 2. Понятие типографики. История печати, графики и искусства книги. Письменное контрольное мероприятие	Знать основные особенности истории развития шрифтов и книжного дизайна с древнейших времен до нашего времени; Знать материалы и технические средства для исполнения различных шрифтов; Уметь самостоятельно изображать различные виды декоративных элементов книжного оформления с древнейших времен до нашего времени; Владеть навыками грамотной ручной подачи-презентации;

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
ПК.1.7 Ориентируется в классификациях современных наборных шрифтов, морфологии и эстетике шрифта, направлениях современной шрифтовой культуры	Тема 3. Шрифтовая культура как самостоятельная область дизайна Письменное контрольное мероприятие	Уметь самостоятельно изображать различные виды декоративных элементов книжного оформления с древнейших времен до нашего времени;; Владеть навыками построения шрифтовых гарнитур; Уметь находить оптимальное композиционное решение; Владеть навыками аккуратной ручной подачи;
ПК.1.7 Ориентируется в классификациях современных наборных шрифтов, морфологии и эстетике шрифта, направлениях современной шрифтовой культуры	Тема 4. Шрифт - материал графики. Возможности типографики в дизайн-проектах Итоговое контрольное мероприятие	Уметь точно, оригинально и эстетично выразить основную идею графическими средствами художественной выразительности; Уметь формировать наилучшее композиционное решение графических констант; Владеть навыками грамотной ручной подачи-презентации; Владеть навыками построения апрошей, работы с трекингом и кернингом; Владеть навыками использования графических редакторов для создания дизайн-проектов;

Спецификация мероприятий текущего контроля

Тема 1. Введение в типографику

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **0**

Проходной балл: **0**

Показатели оценивания	Баллы
Создана графическая система из заданных букв с учетом их архитектоники. Задание выполняется в трех вариантах. Каждый вариант из трех оценивается по данному показателю в 4 балла.	12
Создан оригинальный визуальный образ, стремящийся передать индивидуальность автора. Задание выполняется в трех вариантах. Каждый вариант из трех оценивается по данному показателю в 3 балла.	9
Подобраны гармоничные пропорциональные отношения между элементами композиции. Задание выполняется в трех вариантах. Каждый вариант из трех оценивается по данному показателю в 3 балла.	9

Тема 2. Понятие типографики. История печати, графики и искусства книги.

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
Определены и воспроизведены композиционные принципы построения отдельно взятого разворота	10
Самостоятельно изображены орнаментальные композиции в качестве элемента книжного дизайна	10
Выполнена предварительная разметка разворота с соблюдением пропорциональных отношений	7
Аккуратное выполнение сложных графических элементов вручную	3

Тема 3. Шрифтовая культура как самостоятельная область дизайна

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
Уметь строить шрифт на модульной сетке и с помощью геометрических фигур	7
Элементы шрифтовой гарнитуры выполнены аккуратно, заливка не выходит за края	5
Элементы шрифтовой композиции размещены на плоскости листа гармонично, с учетом их объемов и выносных элементов	5
Учтены стилистические визуальные особенности древнерусской книги	4
Выполнен эффект "состаренной" бумаги	3
Точность выполнения (с образцов) элементов шрифтовой гарнитуры и декоративных изображений	3
Уметь определять оптимальное расстояние между символами в пределах модульной сетки	3

Тема 4. Шрифт - материал графики. Возможности типографики в дизайн-проектах

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **40**

Проходной балл: **17**

Показатели оценивания	Баллы
Умение создавать графические метафоры за счет аналогии визуальных элементов	12
Способность создавать из шрифтовых гарнитур простые графические композиции	6
Способность графически упрощать сложные объекты до геометрических форм, сохраняя узнаваемость	6
Способность создавать из шрифтовых гарнитур сложные графические композиции	6

Способность самостоятельно выявлять типичную архитектуру каждого шрифтового элемента (буквы)	4
Составление стилистически выдержанной афиши за счет выразительности шрифта	3
Компоновка всех элементов контрольной точки на отдельных листах с учетом их особенностей	2
Способность самостоятельно переводить шрифтовые элементы в векторное изображение	1