

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«МОСКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
ПРИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»**

Принято на заседании УМС Протокол № _____ от _____ г.	«УТВЕРЖДЕНО» Директор МЦХШ при РАХ _____ Марков Н.В. _____ «__» _____ 20__ г.
--	---

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

ОП.08 «ШРИФТ И ТИПОГРАФИКА»

Рекомендуется для специальности
54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и Учебного плана специальности среднего профессионального образования углубленной подготовки 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии

Председатель ПЦК _____ / /

Разработчик:

Щербакова Е.О.,
методист ФГБПОУ «МЦХШ»

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии для исполнения

в _____ учебном году.
Протокол № _____ от «___» _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора _____

в _____ учебном году.
Протокол № _____ от «___» _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора _____.

в _____ учебном году.
Протокол № _____ от «___» _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора _____

в _____ учебном году.
Протокол № _____ от «___» _____ 20____ г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора _____

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
- 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Лист внесения дополнений и изменений в рабочей программе
учебной дисциплины**

№№ пп	Дата изменения	Причина изменения	Суть изменения
1			

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Шрифт и типографика» относится к дисциплинам, формируемым из вариативной части, общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» углубленной подготовки

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

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины

1.2.1 Цели дисциплины

Целью освоения дисциплины является изучение основ типографики, осознание ее роли в графическом дизайне грамотное использование шрифта.

Изучение курса дисциплины тесно связано с ПМ «Дизайн проектирование», дисциплиной общепрофессионального цикла «Шрифт и типографика» и др.

1.2.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения дисциплины находятся в соответствии с ФГОС СПО.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК:

Код компетенции	Формулировка компетенции	Знания, умения
ОК 1	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	Умения: <ul style="list-style-type: none"> распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план;

		<ul style="list-style-type: none"> оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
		<p>Знания:</p> <ul style="list-style-type: none"> актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
ОК 2	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	<p>Умения:</p> <ul style="list-style-type: none"> определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска <p>Знания:</p> <ul style="list-style-type: none"> номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации
ОК 4	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	<p>Умения:</p> <ul style="list-style-type: none"> организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности

		<p>Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности</p>
ПК 1.2.	Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования	<p>Практический опыт:</p> <ul style="list-style-type: none"> • работы по целевому сбору исходных данных предпроектного исследования; • анализировать исходные данные предпроектного исследования; • выполнять необходимые предпроектные исследования в целях соответствия дизайн-проекта требованиям заказчика
		<p>Умения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • осуществлять необходимые измерения, замеры и другие операции, необходимые для предпроектного исследования; • анализировать, синтезировать и обобщать результаты сбора исходных данных предпроектного исследования дизайн-проекта;
		<p>Знания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • особенности проведения работ по целевому сбору, анализу исходных данных необходимых для реализации дизайн-проекта; • методы организации творческого процесса дизайнера; последовательность и порядок осуществления предпроектных исследований.
ПК 1.4.	Использовать актуальные передовые технологии при реализации творческого замысла	<p>Практический опыт: использовать актуальные передовых технологий при реализации творческого замысла;</p>
		<p>Умения: использовать современные изобразительные материалы и техники при работе над дизайн-проектом;</p>
		<p>Знания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • актуальные методы и способы проектирования в работе дизайнера; • современные методы организации творческого процесса дизайнера;

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Количество часов
Максимальная учебная нагрузка	68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	68
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	
<i>Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта (6 семестры)</i>	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов
1	2	3
	3 курс 5 семестр	32
Раздел 1. Шрифт - теория и история печатного шрифта		
Тема 1.1. Введение в типографику. Основные понятия	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</p> <p>Лекция 1. Буква как основное понятие типографики. Шрифт, система письма, алфавит, графема. Строение буквы. Задание: "Логотип" имени, буквенная композиция на листе.</p> <p>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>	
Тема 1.2. Исторические изменения Печатного шрифта	<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.</p> <p>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.</p> <p>Лекция 3. Переходная антиква. Классицистическая антиква. Задание: Лист-плакат на создание алфавита из элементов, найденных в природе или быту.</p> <p>Лекция 4. Гротеск. Пара "антиквагротеск".</p>	

	Задание: Предел узнаваемости буквы. Лист-плакат на фрагментирование буквы	
Тема 1.3. Начертание, гарнитура, пропорции шрифта, насыщенность шрифта	Содержание учебного материала	
	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.	
Тема 1.4. Лист и разворот. Основы верстки.	Лекция 1. Разворот как конструктивная и композиционная единица. Задание: Шрифтовая композиция ("Жизнь формы"). 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 ". Начало. 4-частная форма, текст-скороговорка. Векторное изображение допустимо. Лекция 2. Главное и второстепенное в композиции. Композиционный центр. Задание: Продолжение работы "жизнь формы". Влияние формы объекта на выбор шрифта, сочетание гарнитур. Лекция 3. Развитие композиции и последовательность чтения. Задание: Завершение работы "жизнь формы" (создание оригинала). Связь всех элементов пространственно-плоскостного объекта.	
Тема 1.5. Буклет как форма объединения текста, иллюстраций и инфографики	Лекция 1. Разворот как конструктивная и композиционная единица. Задание: Начало работы над буклетом путеводителем по училищу (сценарий листающейся 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 -	

	<p>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>	
	3 курс 6 семестр	36
Раздел 2. Типографическое решение витрины и вывески		
Тема 2.1. Витрина.	Содержание учебного материала	
	Лекция 1. Тенденции, технологии. Витрина как часть рекламы. Концепция бренда. Задание: Витрина книжного магазина	
Тема 2.2 Решение вывески	Содержание учебного материала	
	Лекция 1. Объемно-пространственное решение вывески. Сверхкрупный кегль. Задание: Работа с модульной сеткой. Лекция 1. Поиск стилистсоответствия типографики в подаче проекта. Задание: Работа с модульной сеткой. Графическая подача.	
	Самостоятельная работа обучающихся Завершение работы	
Тема 2.3. Типографика городской среды. Фасад	Содержание учебного материала	
	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>Раздел 3. Шрифт на объёме</p>		
<p>Тема 3.1. Шрифт как основа для создания паттерна. Сверхкрупный кегль.</p>	<p style="text-align: center;">Содержание учебного материала</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>Тема 3.2 Паттерн на плоскости, предмете, большом объёме (архитектура), сложном объёме (самолет)</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>	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия мастерской (компьютерного класса).

Оборудование учебного кабинета:

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

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной литературы

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

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Контроль рассматривается как инструмент мониторинга учебного процесса и осуществляется преподавателем систематически и целенаправленно. Объектами контроля являются графические работы.

Результаты обучения (освоенные умения, освоенные оценки знания)	Формы, методы контроля и оценки результатов обучения
освоенные умения:	
<p>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 дизайнпроекта; • работать в различных редакторах и браузерах; • владеть навыком построения шрифтовых. 	<p>Текущий и промежуточный контроль, индивидуальный контроль и др.</p>

