

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.ДВ.05.02 Типографика

(название дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)

**основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки**

**44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)**

Направленность (профили) Художественное образование. Дизайн

(код и наименование направления подготовки
с указанием направленности (наименования магистерской программы))

высшее образование – бакалавриат

уровень профессионального образования: высшее образование – бакалавриат / высшее образование –
специалитет, магистратура / высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации

бакалавр

квалификация

очная

форма обучения

2021

год набора

Составитель(и): (указывается ФИО,
ученое звание, степень, должность)
Батова Т.Р., старший преподаватель
кафедры искусств и дизайна

Утверждено на заседании кафедры
искусств и дизайна
института креативных индустрий и
предпринимательства
(протокол №10 от 21.05.2021 г.)
Переутверждено на заседании кафедры
искусств и дизайна
института креативных индустрий и предпри-
нимательства
(протокол №11 от 30.06.2021 г.)
Зав. кафедрой: Терещенко Е.Ю.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) - формирование системы знаний об основных понятиях шрифтовой культуры, ознакомление с эволюцией шрифтовых форм и их взаимосвязью с технологиями печати; изучение анатомии, морфологии и эстетики шрифта; освоение основных навыков в работе со шрифтом. Работа со шрифтом в проектной деятельности.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции:

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;

ПК-5. Способен проектировать, изготавливать и реализовывать художественно-дизайнерские решения.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<p>УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение.</p> <p>УК-2.2. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач.</p> <p>УК-2.3. Проектирует решение конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.</p> <p>УК-2.4. Публично представляет результаты решения конкретной задачи.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – понятие «шрифт» и «гарнитура шрифта»; – историческую эволюцию шрифтовых форм; – генетику и морфологию шрифта, анатомию шрифта; – эмоциональную выразительность шрифта; – основные системы работы со шрифтом; – способы тиражирования шрифта; – принципы работы со шрифтом в проектной деятельности. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно использовать шрифты в творческой практике; – использовать на практике разработку гарнитуры шрифта под проект; – подбирать шрифт согласно проекту. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания шрифта различными инструментами в различных техниках; – навыками подбора шрифтовых форм в зависимости от эмоциональной составляющей проекта; – навыками разработки шрифтовой композиции.
ПК-5. Способен проектировать, изготавливать и реализовывать художественно-дизайнерские решения	<p>ПК-5.1. Понимает современные методики и технологии организации творческой деятельности</p> <p>ПК-5.2. Применяет современные методики и технологии реализации художественно-дизайнерских решений, готов к принятию профессиональных и управленческих решений</p> <p>ПК-5.3. Демонстрирует методы поиска оптимальных художественно-</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – понятие «шрифт» и «гарнитура шрифта»; – историческую эволюцию шрифтовых форм; – генетику и морфологию шрифта, анатомию шрифта; – эмоциональную выразительность шрифта; – основные системы работы со шрифтом; – способы тиражирования шрифта; – принципы работы со шрифтом в проектной деятельности. <p>Уметь:</p>

	дизайнерских решений при создании медиапродукции с учетом требований качества, надежности и стоимости	<ul style="list-style-type: none"> – грамотно использовать шрифты в творческой практике; – использовать на практике разработку гарнитуры шрифта под проект; – подбирать шрифт согласно проекту. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками создания шрифта различными инструментами в различных техниках; – навыками подбора шрифтовых форм в зависимости от эмоциональной составляющей проекта; – навыками разработки шрифтовой композиции.
--	---	--

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

«Типографика» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Направленность (профили) Художественное образование. Дизайн.

Одновременно он систематизирует знания уже изученных ранее дисциплин («Компьютерная графика в дизайне», «История искусств») и подготавливает к изучению профильных дисциплин обобщающего характера («Полиграфический дизайн и реклама», «Web-графика и web-дизайн»).

Таким образом, происходит систематизация и углубление знаний о шрифте, полученных на других дисциплинах, а также наращивание опыта их профессионального применения в типографике.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 часа (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов).

Курс	Семестр	Трудоемкость в ЗЕТ	Общая трудоемкость (час.)	Контактная работа			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС	Курсовые работы	Кол-во часов на контроль	Форма контроля
				ЛК	ПР	ЛБ						
3	6	3	108	10		26	36	8	72	-		Зачет

В интерактивных формах часы используются в виде круглого стола и защиты итогового проекта.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.

№ п/п	Наименование раздела, темы	Контактная работа			Всего контактных часов	Из них в интерактивной	Кол-во часов на СРС	Кол-во часов на контроль
		ЛК	ПР	ЛБ				
	Раздел 1.	10		16	14	4		
1	История шрифтового искусства. Освоение исторических типов шрифта	2		-	2		6	
2	Эволюция шрифтовых форм и способов создания	2		2	4	2	6	
3	Классификации шрифтов.	-		2	2		6	
4	Графические характеристики шрифта. Микротипографика.	2		2	4		6	
5	Эволюция технологий тиражирования шрифта	-		2	2		6	
6	Набор и верстка. Макротипографика	-		2	2		6	
7	Методы проектирования гарнитуры шрифта.	-		2	2	2	6	
	Раздел 2.	4		14	18	4		
8	Шрифт как проявление тенденций визуального мышления. Психология восприятия графем и шрифтовых форм. Шрифт как средство коммуникации: информационный и художественный аспекты.	2		4	6	2	10	
9	Эстетические требования к шрифтам в системе визуальных средств электронных и печатных изданий	2		6	8	2	10	
10	Проектная деятельность в разработке гарнитуры шрифта	-		4	4		10	
	Зачет:							
	ИТОГО:	10		26	36	8	72	

Содержание разделов дисциплины

РАЗДЕЛ 1.

ТЕМА 1. История шрифтового искусства. Освоение исторических типов шрифта

История развития шрифтовых форм. Методы создания шрифта. Исторические почерка по периодам. Каллиграфия ширококонечной кистью, пером, калам. Особенности почерков в зависимости от экономической и политической ситуации в регионе. Методы тиражирования шрифтов. Иоганн Гуттенберг и первый печатный станок. Работа со шрифтами первых книжных изданий, особенности оформления книжных изданий.

ТЕМА 2. Анатомия и морфология шрифтовых форм. Способы создания шрифта.

Анатомия шрифта, зависимость внешнего вида шрифта от методов создания и инструментов нанесения. Дуктальные и глиптальные шрифты. Палеография и мемориальные доски. Первые пуансонисты, эволюция антиквы в зависимости от развития материалов изготовления печатных форм.

ТЕМА 3. Шрифтовая гарнитура.

Понятие шрифтовой гарнитуры. Наборные кассы. Первые пуансонисты и создание первых наборных касс. Принцип формирования гарнитуры шрифта в фотонаборе, в печатной машинке, ротационных печатных машинах. маргиналии при формировании древних книг. Инкунабулы и палеотипы. Азбуки-свитки.

ТЕМА 4. Классификация шрифтов.

ГОСТ стандарт, ролевая классификация шрифтов, классификация по размеру, классификация по принципу формообразования, классификация по использованию, классификация компьютерных шрифтов.

ТЕМА 5. Эволюция технологий тиражирования шрифта.

Первые писчие инструменты - калам, широкая кисть, стилос, гусиное перо, резак. Первые пуансонисты, печатные станки. Фотоформы, печатная машинка, ротационные машины, первые компьютерные шрифты, современные web- шрифты.

ТЕМА 6. Набор и верстка. Макротипографика

Формирование наборного печатного листа – Иоганн Гуттенберг и первый печатный станок. Базовая линия, выключка по формату, флаговая. Оформление заголовков, компедиум и маргиналии. Форматы печатного листа. Способы верстки, динамическая и статическая, современные принципы верстки. Книжная и газетная верстка.

ТЕМА 7. Основы шрифтовой гарнитуры. По каким признакам шрифт является гарнитурой? Метод на основе каллиграфии. На основе штампа. На основе трафарета. На основе кириллизации латинских шрифтов. Метод на основе леттеринга. Отрисовка.

ТЕМА 7. Методы проектирования гарнитуры шрифта.

Проектирование гарнитуры шрифта на основе рукописных шрифтов. Шрифт-Франкенштейн. Штампы. Методы векторизации шрифтов.

РАЗДЕЛ 2.

ТЕМА 8. Шрифт как проявление тенденций визуального мышления. Психология восприятия графем и шрифтовых форм. Шрифт как средство коммуникации: информационный и художественный аспекты.

ТЕМА 9 Эстетические требования к шрифтам в системе визуальных средств электронных и печатных изданий.

Различия в восприятии шрифтовых форм на экране и в печатном издании, особенности верстки. Оптические компенсации, взаимоотношения фона и шрифта

ТЕМА 10 Проектная деятельность в разработке шрифтовой гарнитуры.

Этапы работы над проектом. Особенности подготовки проекта при работе со шрифтовой гарнитурой. Проект разработки шрифтовой гарнитуры.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Основная литература:

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» [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79427>. — Загл. с экрана.

2. Клещев, О.И. Типографика : учебное пособие / О.И. Клещев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2016. - 172 с. : схем., ил. - Библиограф. в кн. - ISBN 978-5-7408-0249-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455452> (15.05.2018).
3. Иерусалимский А.М. Художественные шрифты и их построение / ред. А.М. Иерусалимского. - Харьков : Универсальное Научное Издательство „УНИЗДАТ“, 1930. - 103 с. - ISBN 978-5-4460-6401-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100978> (17.05.2018).

Дополнительная литература:

1. 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> (17.05.2018).
2. Наумова, С.В. Шрифт и орнамент : практикум / С.В. Наумова, П.М. Наумова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2014. - 216 с. : ил. - Библиограф. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720> (17.05.2018).
3. Кашевский, П.А. Шрифты : учебное пособие / П.А. Кашевский. - Минск : Літаратура і Мастацтва, 2012. - 192 с. - ISBN 978-985-6941-43-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139774> (17.05.2018).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В образовательном процессе используются:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, ПК, оборудование для демонстрации презентаций, наглядные пособия;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду МАГУ.

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

7.1.1. Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:

Kaspersky Anti-Virus

7.1.2. Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства:

Windows 7 Professional

Windows 10

MS Office

Corel Draw

7.1.3. Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства:

7Zip

7.1.4. Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного производства:

Adobe Reader
FlashPlayer
Google Chrome
LibreOffice.org
Mozilla FireFox

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ:

ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>;

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/>;

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/>.

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

1. Судебные и нормативные акты РФ <http://sudact.ru/>
2. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX
3. Электронная база данных Scopus
4. Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс <http://www.consultant.ru/>
2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре». <http://www.informio.ru/>

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ Не предусмотрено.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.