

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Институт общественных наук

(наименование института)

Кафедра дизайна

(наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕНА
на заседании кафедры дизайна
Протокол №1 от 29.08.2017 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.04.02 ТИПОГРАФИКА

54.03.01 Дизайн

направленность «Современный дизайн»

квалификация бакалавр

очная форма обучения

Год набора - 2018

Москва, 2017 г.

Автор(ы)—составитель(и):

Профессор, кандидат искусствоведения

Серов С. И.

Заведующий кафедрой дизайна,

Профессор, кандидат искусствоведения

Серов С. И.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы	4
2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО	4
3. Содержание и структура дисциплины (модуля).....	5
Функция и форма.....	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	7
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.	7
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся	7
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации	11
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	13
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)	13
6.1. Основная литература:.....	13
6.2. Дополнительная литература:	13
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	14

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Типографика» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК-4	Способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании	ОПК-4.2	Способность формировать шрифтовую композицию

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ ¹ (при наличии профстандарта)/ трудо- или профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Предметная реализация требований к художественно-техническому оформлению СМИ / Отбор иллюстративных материалов	ОПК-4.2	Способен анализировать различия и зависимости техники письма и печати, влияние оптических поправок на общий ритм знаков; Способен выявлять влияние элементов знаков на объём и пропорции текстового набора.

2.Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

Дисциплина «Типографика» относится к Б1.В «Вариативная часть» учебного плана. Код дисциплины Б1.В.ДВ.04.02. Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 108/81 (3 ЗЕТ).

Содержание курса является логической основой дисциплин: «Проектирование», «Основы производственного мастерства». Данная дисциплина служит базовой основой для написания выпускной квалификационной работы.

Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем составляет 68/51 часов, из них 68/51 – на практические занятия, на самостоятельную работу обучающихся отводится 4/3 часа.

Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом является экзамен в 3 семестре.

¹ Для образовательных программ, реализуемых по ФГОС, и для универсальных компетенций первая колонка может не заполняться

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

Таблица 1

п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваем ости, промежу точной аттестаци и
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1	Введение. Некоторые термины типографики	2			2			ПР
Тема 2	Письмо и печать.	2			2			ПР
Тема 3	Функция и форма.	4			4			ПР
Тема 4.	Форма и контрформа.	4			4			ПР
Тема 5.	Размеры и пропорции типографского шрифта	4			4			ПР
Тема 6.	Знаки пунктуации.	4			4			ПР
Тема 7.	Различимость и удобочитаемость текста	4			4			ПР
Тема 8.	Пропорции и контраст в верстке	4			4			ПР
Тема 9.	Соотношения букв в верстке	5			4		1	ПР
Тема 10.	Тональная цветность	4			4			ПР
Тема 11.	Выключка текста. Малые печатные формы.	4			4			ПР
Тема 12.	Ритм. Акциденция	4			4			ПР
Тема 13.	Спонтанность и случайность в верстке.	5			4		1	ПР
Тема 14.	Комплексное решение текста в верстке	4			4			ПР
Тема 15.	Вариации. Орнаменты и рамки	5			4		1	ПР
Тема 16.	Кинетика	4			4			ПР
Тема 17.	Шрифт и изображение	4			4			ПР
Тема 18.	Системные установки.	5			4		1	ПР
	Промежуточная аттестация	36						Экз
	Всего:	108			68		4	36

*Примечание: формы текущего контроля успеваемости: практическая работа (ПР)
форма промежуточной аттестации: экзамен (Экз)*

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Основные термины и понятия типографики.

Общие положения. Место типографики, её значение в тиражном дизайне

Тема 2. Письмо и печать.

Набор, шрифт, гарнитура. Отличие рукописных шрифтов от наборных.

Тема 3. Функция и форма.

Единство текста и формы. О функциональной целесообразности во внешнем облике текста.

О зримой форме слова, о нерасторжимости функции и формообразования

Тема 4. Форма и контрформа.

Характер начертания, насыщенность, пропорции. Элементы страницы. Комплект знаков.

Влияние инструмента на форму литер.

Тема 5. Размеры и пропорции типографского шрифта

Понятие о кегле. Старинные названия. Пропорции знаков. Их изменение. Засечки, контрастность.

Тема 6. Знаки пунктуации.

Дефис, тире, кавычки. Их облик в различных шрифтах. Возможности для смыслового и оптического структурирования текста.

Тема 7. Различимость и удобочитаемость текста

Смысловое и оптическое членение текста. Способы разбивки текста. Средства членения.

Тема 8. Пропорции и контраст в верстке.

Контраст в верстке. Интерлиньяж - междустрочный интервал. Базовая линия.

Тема 9. Соотношения букв в верстке

Апроши, трекинг, кернинг.

Тема 10. Тональная цветность.

Возможности создания тонального эффекта при помощи линий, полнотипажей и печатных литер.

Тема 11. Выключка текста. Малые печатные формы.

Понятия о выключке текста. Возможности создания тонального эффекта при помощи линий, полнотипажей

и печатных литер.

Тема 12. Ритм. Акциденция

Возможности ритмизации в издании. Понятие акциденции. Способы работы с этими приемами.

Тема 13. Спонтанность и случайность в верстке.

Коридоры и инициалы. Незапланированные эффекты, их возможности и изъяны.

Тема 14. Комплексное решение текста в верстке.

Рукописные шрифты, линейки

Единообразие использования типографических приёмов.

Тема 15. Вариации. Орнаменты и рамки

Живое изменение, преобразование темы или главной линии, трансформации.

Тема 16. Кинетика

Передача фаз движения с помощью типографического материала и литер. Методы сквозного построения публикации с помощью модульной сетки.

Тема 17. Шрифт и изображение

О соотношении шрифта, полосы набора и изображения в разворотах публикации. Проверка суммарного покрытия печатных красок.

Тема 18. Системные установки.

Оптические эффекты системных установок.

Советы начинающему издателю.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Типографика» используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:

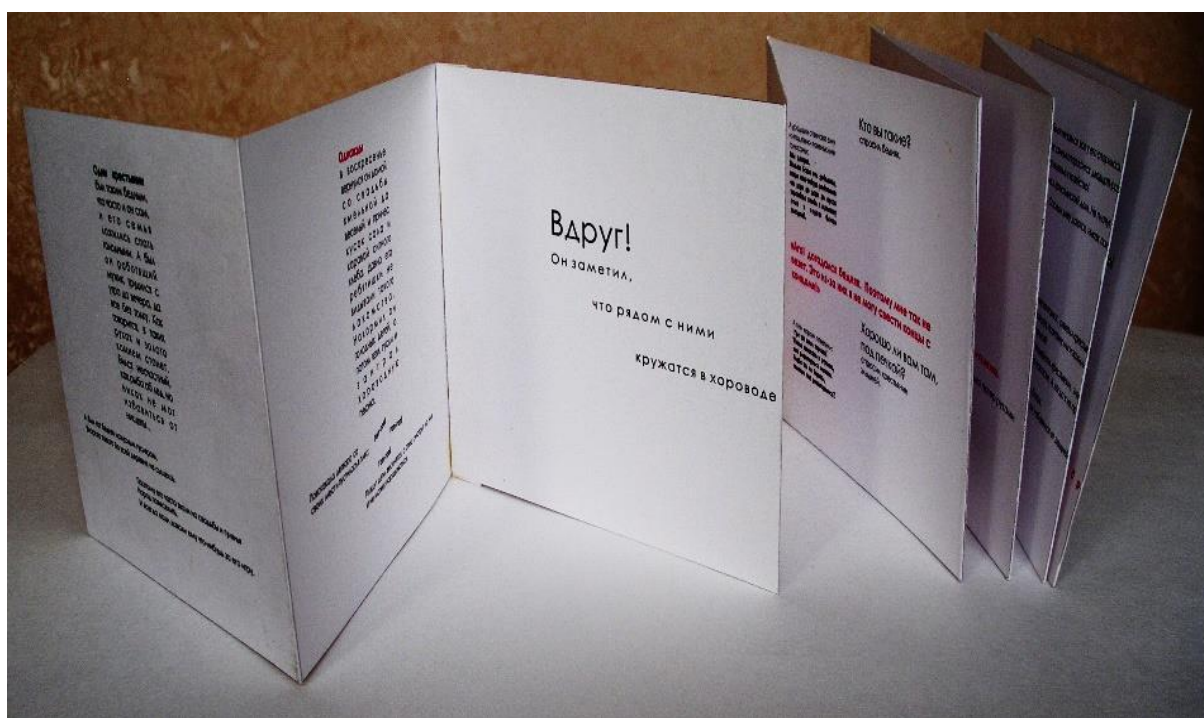
– при проведении практических занятий: практическая работа (ПР)

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств) – в форме ответа на устный вопрос и защиты практической работы.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Пример практической работы

Практическая работа (визуализация стихотворного или прозаического текста).

Графические задания

Задание № 1 Техника письма и печать

Задача: Понимание различия и зависимости шрифта от техники письма и печати.

Цель: Набор текста в 10 слов в программе вёрстки, распечатка на принтере (лазерном, струйном, матричном). Печать на пишущей машинке 10 строк текста. Написание текста в 10 строк остроконечным (или редисом) пером тушью. Задание выполняется на формате А5 по горизонтали. Композиция текста произвольная.

Задание № 2 Форма и функция

Задача: Набор комплекта знаков любой гарнитуры.

Цель: Знакомство и разбор комплекта знаков. Понятие зависимости формы знака от его функции.

Задание выполняется на формате А4 по горизонтали в два блока. Композиция текста произвольная. Кегль 14/авто. Все поля по 20 мм

Задание № 3 Различие шрифтов по начертанию

Задача: Работа с небольшим набором текста одной гарнитуры, но разного начертания и насыщенности.

Цель: Понятие о видоизменении шрифта в рамках одной гарнитуры.

Задание выполняется на формате А4 по горизонтали в четыре блока. Все поля по 20 мм. Выключка по формату.

Задание № 4 Пропорции знаков

Задача: Набор в десять строк любой гарнитуры с разными пропорциями знаков.

Цель: Научиться изменять и применять на практике пропорции знаков в разных редакторах (CorelDraw, Adobe Illustrator или Adobe InDesign).

Задание выполняется на формате А4 по горизонтали. На двух листах. Композиция текста в четыре блока. Выключка по формату. Все поля по 20 мм.

Задание № 5 Видоизменения шрифта

Задача: Набор четырех кусков текста на странице. Изменение гарнитуры, кегля, начертания и других параметров в одном и том же тексте.

Цель: Выяснение оптимальных параметров элементов шрифта и гарнитур для удобства чтения.

Задание выполняется на формате А4 по горизонтали. Выключка по формату.

Задание № 6 Оптические поправки

Задача: Работа с тремя прописными и строчными знаками: А, О, Н в любом редакторе с антиквенной гарнитурой.

Цель: Выяснение влияния оптических поправок на общий ритм знаков.

Задание выполняется на формате А4 по горизонтали в программе векторной графики. Размер кегля примерно 200 пунктов. Знаки ставятся в ряд на модульную сетку.

Задание № 7 Акцидентные шрифты

Задача: Работа с текстом из 10 строк и набранным различными акцидентными гарнитурами.

Цель: Выявление влияния элементов знаков на удобочитаемость, объем и пропорции набора текста при одинаковом кегле.

Композиция текста в четыре блока на формате А4. Выключка по формату. Все поля по 20 мм.

Задание № 8 Интерлиньяж

Задача: Работа с текстом из 10 строк, набранным любой текстовой антиквенной гарнитурой.

Цель: Изучение влияния интерлиньяжа на удобочитаемость текста. Проследить взаимосвязь размера кегля и интерлиньяжа.

Композиция текста в четыре блока на формате А4. Выключка по формату. Все поля по 20 мм.

Задание № 9 Межбуквенные просветы

Задача: Работа с текстом из 10 строк, набранным текстовыми наборными шрифтами.

Цель: Исследование влияния оптического и геометрического межбуквенного пробела на цельность и удобочитаемость слова, предложения, текста. Выявить значение кернинговых пар. Пары выделить и подчеркнуть.

Задание выполняется на формате А4 по горизонтали. Выключка по формату. Поля произвольные.

Задание №10 Понятие выключки

Задача: Страницы набора любой текстовой гарнитурой с иллюстрацией.

Цель: Нахождение тональной цветности набора для гармонизации разворотов. Изучение влияния выключки на удобочитаемость при разной ширине шрифтовой полосы или колонок.

Задание выполняется на формате А4 по горизонтали. Построить развороты 60х84/32. Размер страниц после обрезки: 100х140 мм. Поля 9х13х15х20 мм. Гарнитура и кегль по выбору. Выключка по выбору. Иллюстрация серая полосная или полуполосная. 2-3 примера.

Задание № 11 Абзацные отступы

Задача: Работа со страницами набора.

Цель: Понять о роли цвета в выделении и делении текста. Виды абзацных отступов.

Задание выполняется на формате А4 по горизонтали. Построить развороты 60х84/32. Размер страниц после обрезки: 100х140 мм. Поля 9х13х15х20 мм.

Гарнитура и кегль по выбору. Выключка по формату.

Задание № 12 Шрифт и образ

Задача: Работа со страницами набора.

Цель: Изучение взаимосвязи гарнитуры шрифта и содержания текста. Поиски гармонии шрифта и полосы набора.

Задание выполняется на формате А4 по горизонтали. Построить развороты 60х84/32. Размер страниц после обрезки: 100х140 мм. Поля 9х13х15х20 мм.

Гарнитура и кегль по выбору. Выключка по формату.

Задание № 13 Акциденция

Задача: Работа с малыми полиграфическими формами: открыткой, приглашением, объявлением.

Цель: Понимание различия наборной текстовой гарнитуры и акцидентной. Влияние ритма набора на внешний вид полосы.

Размеры произвольные, три примера.

Задание № 14 Оформление полосы

Задача: Работа со страницей набора.

Цель: освоить технику избавления от «коридоров», висячих предлогов, строк («вдов», «сирот»). Значение и влияние на текст буквиц (инициалов).

Задание выполняется на формате А4, в размере 60х84/32. Размер страниц после обрезки: 100х140 мм. Поля 9х13х15х20 мм. Гарнитура и кегль по выбору. Выключка по формату.

Пять примеров

Задание № 15 Элементы книги

Задача: Вёрстка суперобложки, обложки, авантитула, титула, спуска.

Цель: Понять единство элементов и построения сквозного (комплексного) решения на примере книги или брошюры.

Задание выполняется на формате А4, в размере 60х84/32. Размер страниц после обрезки: 100х140 мм. Поля по выбору. Гарнитура и кегль по выбору. Выключка по формату.

Задание № 16 Работа с наборным материалом

Задача: Набрать полосу из одинаковых элементов (знаков).

Цель: Уметь составлять орнаменты и рамки с помощью наборного материала.

Композиция текста в четыре блока на формате А4. Выключка по формату.

Все поля по 20 мм.

Задание № 17 Шрифт и изображение

Задача: Набор трех разворотов с иллюстрациями.

Цель: Поиск и подбор гарнитуры и иллюстраций. Нахождение гармоничных соотношений между ними.

Задание выполняется на формате А4, в размере 60х84/32. Размер страниц после обрезки: 100х140 мм. Поля 9х13х15х20 мм. Гарнитура и кегль по выбору. Выключка по формату.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК-4	Способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании	ОПК-4.2	Способность формировать шрифтовую композицию

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ОПК-4.2 Способность формировать шрифтовую композицию	Способен анализировать различия и зависимости техники письма и печати, влияние оптических поправок на общий ритм знаков; Способен выявлять влияние элементов знаков на объём и пропорции текстового набора.	Проанализированы различия и зависимости техники письма и печати, влияние оптических поправок на общий ритм знаков; Выявлено влияние элементов знаков на объём и пропорции текстового набора.

4.3.2 Типовые оценочные средства

Список вопросов для подготовки к экзамену:

1. Перечислите основные термины типографики.
2. Что такое письмо и печать?
3. Дать определения набора, шрифта, гарнитуры.
4. Что такое функция и форма?
5. Назвать элементы страницы.
6. Что входит в комплект знаков?
7. Дать определение закона единства и соподчинения в типографике.
8. Дать определение геометрическому, оптическому и органическому понятию.
9. Размеры типографского шрифта.
10. Какие основные требования к композиции разворотов?
11. Каковы принципы организации композиции разворотов при помощи модульной сетки?
12. Пропорции, засечки, контрастность в шрифтах
13. Дать определение точке, линии, плоскости.
14. Что такое интерлиньяж?
15. Контраст в наборе.
16. Дать определения межбуквенным пробелам
17. Определение понятия «композиция разворотов».

18. Что такое тональная цветность?
19. Понятие выключка.
20. Цвет в наборе. Понятие абзацы.
21. Единство текста и формы.
22. Применение дефиса, тире, кавычек.
23. Ритм в наборе.
24. Понятие акциденции.
25. Спонтанность и случайность.
26. Коридоры и инициалы.
27. Комплексное решение публикации.
28. Рукописные шрифты, линейки.
29. Понятие вариации.
30. Орнаменты и рамки.
31. Что такое кинетика.
32. Взаимодействие шрифта и изображения.
33. Понятие о системных установках.
34. Рассказать об оптических эффектах в шрифтах.
35. Перечислить советы начинающему издателю.

Практическая работа

Примерные темы проекта: «Проектирование детского игрового модульного комплекса», «Проектирование выставки с типовыми модулями», «Проектирование модульного торгового оборудования для магазина...».

- Предпроектный анализ, с указанием недостатков и достоинств пространства с позиции эргономики выполняемого функционала. (М 1:100)
- Эскизы решения конструкции с обоснованием технических возможностей и вариативности функционального пользования.
- Разрезы, фасады, развертки. (М 1:50)
- Детальный чертеж фрагмента конструкции (возможно аксонометрия) или макет (М 1:20)
- Пояснительная записка с приложением технологических таблиц.

Пример подачи проектной работы.

Шкала оценивания

Критерий оценивания	Оценка
Проанализированы различия и зависимости техники письма и печати, влияние оптических поправок на общий ритм знаков; Выявлено влияние элементов знаков на объём и пропорции текстового набора	отлично
При анализе различий и зависимости техники письма и печати, влияние оптических поправок на общий ритм знаков допущены ошибки; Выявлено влияние элементов знаков на объём и пропорции текстового набора	хорошо
При анализе различий и зависимости техники письма и печати, влияние оптических поправок на общий ритм знаков грубые допущены ошибки; Выявлено влияние элементов знаков на объём и пропорции текстового набора	удовлетворительно
Не выполнил практическую работу	не удовлетворительно

4.4. Методические материалы

Промежуточная аттестация (экзамен) проходит в форме ответа на устный вопрос и защиты практической работы. Студенты заходят в аудиторию по 5-6 человек, отдают экзаменатору зачетную книжку, выбирают билет, который включает в себя теоретический вопрос. На подготовку отводится не менее 15 минут. По приглашению экзаменатора, студент отвечает на вопрос билета и дополнительные вопросы. После ответа на теоретический вопрос обучающийся защищает практическую работу.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Работа с литературными источниками

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Основная литература:

1. Томилин А.С. Основы типографики [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Томилин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2015. — 64 с. — 978-5-906822-34-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/50672.html>

6.2. Дополнительная литература:

1. Веселова Ю.В. Графический дизайн рекламы. Плакат [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Веселова, О.Г. Семёнов. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012. — 104 с. — 978-5-7782-2192-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44764.html>

2. 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» / В.П. Кравчук. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 48 с. — 978-5-8154-0309-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55818.html>

3. Леватаев В.В. Графические техники [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.В. Леватаев, Н.В. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-

на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012. — 60 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22306.html>

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

В учебном процессе используется компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации слайдов по темам лекций с использованием программ Microsoft Office 2010 Professional (Word, Excel, Access, PowerPoint).

Для обеспечения обучения студентов по дисциплине Академия располагает следующей материально-технической базой:

- учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации а также помещения для самостоятельной работы;
- библиотекой, имеющей рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет;
- помещением для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
- художественными мастерскими с ровным дневным светом и высокими потолками, оборудованные мольбертами и табуретами по количеству студентов в группе, предметными столами по количеству учебных постановок, софитами.

Информационные технологии, программное обеспечение и справочные системы

1. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека
2. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека
3. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека
4. www.biznes-karta.ru / -Агентство деловой информации «Бизнес-карта»
5. www.rbs.ru / - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»
6. www.aport.ru / - Поисковая система
7. www.rambler.ru / - Поисковая система
8. www.yandex.ru / - Поисковая система
9. www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес образования
10. www.test.specialist.ru / - Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н. Э. Баумана
11. <http://www.consultant.ru/> - Консультант плюс
12. <http://www.garant.ru/> - Гарант