

**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 24.04.2018 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.08.02 ТИПОГРАФИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)

54.03.01 Дизайн

направленность «Современный дизайн»

квалификация бакалавр

очная форма обучения

Год набора - 2019

Москва, 2018 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.....	Ошибка! Закладка не определена.
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	6
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.	6
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся	6
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации	7
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	9
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)	10
6.1. Основная литература:.....	10
6.2. Дополнительная литература:	10
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	10

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

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Типографика (продвинутый уровень)» 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)/ трудоустройство или профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Предметная реализация требований к художественно-техническому оформлению СМИ / Отбор иллюстративных материалов	ОПК-4.2	На уровне знаний: знать особенности сочетаемости гарнитур, правила и законы классического и модернистского стиля На уровне умения: делать выбор подходящей шрифтовой гарнитуры, для поставленной задачи, делать это с учетом пластических и исторических особенностей шрифта На уровне навыков: навыки работы во всех видах шрифтовой графики – от регулярного набора текстов, специальных видов прикладной типографики и каллиграфии, до самостоятельного построения форм шрифтового искусства

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

Дисциплина «Типографика (продвинутый уровень)» относится к Б1.В «Вариативная часть» учебного плана. Код дисциплины Б1.В.ДВ.08.02. Дисциплина изучается на 3 курсе, в 4,5 семестрах. Общая трудоемкость дисциплины 144/108 (4 ЗЕТ).

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

Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем составляет 72/54 часов, из них 72/54 – на практические занятия, на самостоятельную работу обучающихся отводится 72/54 часа.

Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом является зачет в 4 семестре, зачет с оценкой в 5 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 успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1	Полоса набора	16			8		8	ПР
Тема 2	Виды абзацных отступов	16			8		8	ПР
Тема 3	Титульная страница	16			8		8	ПР
Тема 4.	Заголовки. Иерархия в тексте	16			8		8	ПР
Тема 5.	Поля в книге. Классические пропорции	20			10		10	ПР
Тема 6.	Дополнительные тексты. Маргиналии	20			10		10	ПР
Тема 7.	Колон элементы. История буквицы	20			10		10	ПР
Тема 8.	Афиша	20			10		10	ПР
	Промежуточная аттестация							За, ЗаО
	Всего:	144			72		72	

*Примечание: формы текущего контроля успеваемости: практическая работа (ПР)
форма промежуточной аттестации: зачет (За), зачет с оценкой (ЗаО)*

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Полоса набора

Правила набора. Пробелы. Кавычки. Правила использование тире различных типов. Дробь. Табуляторы. Знаки, отсутствующие на клавиатуре. Специальные символы. Капитель. Цифры старого стиля. Лигатуры. Многоточие. Программа верстки. Макет. Формат и поля. Колонки и средник. Монтажный стол. Направляющие и сетка. Форматы файлов. Общие приемы работы с текстовыми и графическими блоками. Мастер-страница для типового оформления макета. Спуски.

Тема 2. Виды абзацных отступов

Работа с палитрой, меню, инструментом «Текст». Кегль. Интерлиньяж. Кернинг и трекинг. Оформление абзацев. Отступы и выключка. Отбивки. Создание и использование стилей в оформлении текста. Стили абзацев и стили символов.

Тема 3. Титульная страница

Знакомство с классическим титульным листом, издательской маркой. Техники выполнения титульного листа, правила издательской марки.

Тема 4. Заголовки. Иерархия в тексте

Система структурирования текста. Структура наборного текста, формы членений. Композиция и ритмика в типографике. Комбинаторные возможности шрифтовых выделений. Влияние технических факторов на восприятие наборного текста. Образность шрифта как художественного средства в дизайне.

Тема 5. Поля в книге. Классические пропорции

Построение простых надписей. Дополнительные построения. Точные геометрические построения для архитектурных надписей. Связь точности пропорций и тонкости рисунка с архитектурными формами. Геометрическая основа для построения начертаний букв. Построение начертания отдельных элементов буквы. Минимум основ геометрического черчения для построения сложных букв. Принципы построения книжного шрифта.

Тема 6. Дополнительные тексты. Маргиналии

Влияние технологических условий на создание оригинала из шрифтовых элементов. Различия подготовки к печати рисованных и типографских шрифтов. Особенности воспроизведения шрифтов типографским способом. Особенности воспроизведения шрифтовых надписей различными способами на конкретных примерах.

Тема 7. Колон элементы. История буквицы

Назначение элементов шрифта, отвечающих эстетическим требованиям. Эстетика и удобочитаемость. Основные современные эстетические требования к шрифтам. Гармоничность пропорций, простота, изящество, строгость форм. Акцидентные шрифты. Графема буквы и влияние декоративного решения. Требования к шрифтам без орнаментально-живописных украшений. Пропорция золотого сечения в шрифтовой графике. Основные группы шрифтов: умеренно-контрастные, контрастные, мало-контрастные, брусковые, рубленые. Засечки как наиболее выразительное средство стилизации.

Тема 8. Афиша

Афиша. Шрифтовой плакат. Визитная карточка.

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 (продвинутый уровень)» используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:

– при проведении практических занятий: практическая работа (ПР)

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

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Примерные задания для практических работ:

Тема 1. Полоса набора

Создать классическую полосу набора, выбрав подходящий по стилю шрифт, используя переменные значения кегля и интерлиньяжа

Тема 2. Виды абзацных отступов

Оформить стихотворный текст используя различные виды абзацев, создать две композиции — классическую, с учетом типографических традиции XVIII–XIX вв. и акцидентную, с авторской расстановкой акцентов

Тема 3. Титульная страница

Создать начальную, входную страницу в книгу, по выбранному произведению, сделать это в соответствии с временем в котором жил автор и учетом содержательной части рассказа

Тема 4. Заголовки. Иерархия в тексте

Используя правила набора заголовков, и подзаголовков, разобрать заданный неоформленный текст, соотносясь со смыслом написанного. Решить задачу в разных стилях

Тема 5. Поля в книге. Классические пропорции

На основе изучения древнерусских книг, а так же лучших западноевропейских образцов, создать варианты полосы набора с разным объёмом белого на странице, анализируя значение поля в композиции книжного листа

Тема 6. Дополнительные тексты. Маргиналии

Оформить журнальный разворот со разными видами текстов, определить их роли, расставить акценты на первостепенных смыслах, найти пропорциональный размер для дополнительных текстов, сверстать выносы на поля и сноски в текстах разного уровня

Тема 7. Колон элементы. История буквицы

Работа над многостраничным изданием, решаются навигационные принципы. Комплексный подход ко всем элементам (колон титул, пагинация) В текстовую часть вводится буквица, определяется ее пропорциональный размер и характер

Тема 8. Афиша

Творческая интерпретация типографических афиш XVIII–XIX вв. Создать индивидуальную сетку, основу для плаката, выбрать одно из определений типографики и оформить его акцидентным набором

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. Перечислить основные виды полиграфической продукции.
2. Привести пример типографов 15 – 17 вв. и дать краткую характеристику их деятельности.
3. Дать краткую характеристику изобретению Иоганна Гутенберга.
4. Перечислить типы внешнего оформления печатной продукции и их особенности.
5. Какова функция титула, авнтитула и шмуцтитула и их стилевое единство?
6. Перечислить основные отряды шрифтов
7. Дать характеристику контрастности шрифта, привести примеры
8. Дать характеристику плотности шрифта
9. Дать характеристику акцидентных шрифтов
10. Приемы использования кернинга и трекинга
11. Состав принципиального макета
12. Модульная сетка и ее назначение
13. Типы размещения иллюстраций в издании
14. Формат книги и формат бумаги
15. Поля и характер издания
16. Необходимость применения многоколонника и длина строки
17. Типы кавычек и правила их использования
18. Назначение палитры «макет» и шаблонов страниц
19. Виды текста в программе верстки
20. Использование тире различных типов
21. Назначение и состав колонтитула
22. Способы выделения в тексте
23. Выбор гарнитуры и кегля для основного и дополнительного текста
24. Виды обтекания текстом объектов
25. Правила оформления сносок
26. Законы композиции в листовом издании
27. Роль шрифта в создании образа. Примеры
28. Выбор цвета шрифта и фона
29. Исторический стиль в шрифтовом плакате. Примеры

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.

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 (зачет) 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. Брингхерст Р. Основы стиля в типографике. Пер. с англ. М., 2006.
2. Рудер Э. Типографика. М., Книга, 1982
3. Королькова А. Живая типографика. М. IndexMarket, 2008. — 224 с., илл.
4. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. Т. 1-2 — М.: Слово/Slovo, 2000.

6.2. Дополнительная литература:

1. Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя. — М., Изд-во студии Артемия Лебедева, 2006. — 384 с.
2. Телингатер С.Б., Каплан Л.Б. Искусство акцидентного набора. М., «Книга», 1966.
3. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., «Книга», 1987.
4. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт. Вопросы теории и практика применения. 2-е изд. М., «Книга», 1985.

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