

Министерство образования и науки Республики Адыгея
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Адыгея
«Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева»

УТВЕРЖДАЮ
заместитель директора по УР
Л. П. Терчукова
22 октября 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ТИПОГРАФИКА

по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Рабочая программа учебной дисциплины «Типографика» разработана на основе ФГОС по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве.

Организация-разработчик: ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева»

Составитель: Панченко А.В., преподаватель ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева»

Рецензент: _____

Рассмотрено и одобрено на заседании ПЦК эстетического цикла
Протокол № 1 от «4» сентября 2018 г.
Председатель ПЦК _____

Рекомендовано к утверждению организационно-методической комиссией
Протокол № 1 от 16 октября 2018 г.
Председатель ОМК _____

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

П.00 Профессиональный цикл

ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ. 01 Творческая художественно-проектная деятельность

МДК.01.03 Типографика

1.1. Область применения программы.

Программа учебной дисциплины МДК.01.03 «Типографика» дисциплин является частью программы подготовки специалистов среднего звена подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01. Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве.

Программа учебной дисциплины МДК.01.03 «Типографика» может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки работников.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

Программа учебной дисциплины МДК.01.03 «Типографика» относится к П.00 профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

- решать композиционные задачи средствами наборного шрифта;
- выбрать шрифт или комплект шрифтов согласно заданной стилистике и задачам проектирования;
- использовать выразительные средства как шрифта, так и набора;
- видеть и создавать пластическую связь предметного и шрифтового изображений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **знать**:

- исторические аспекты формирования традиций типографики;
- профессиональную терминологию;
- правила набора русской типографики;
- назначение, классификацию, основные характеристики и критерии оценки наборных шрифтов;
- основные стилистические направления типографики, как части графического дизайна;

- основы работы с компьютерными шрифтами.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 305 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 203 часов; самостоятельной работы обучающегося 102 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
	Очная
Максимальная учебная нагрузка (всего)	305
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе	203
лекции	33
практические занятия	170
лабораторные работы	-
курсовая работа (если предусмотрена), семестр	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	102
Итоговая аттестация в форме (зачета, экзамена), семестр	6,8, 5,7

2.2. Тематический план по дисциплине МДК.01.03 «Типографика»

по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве
очная форма обучения, заочная форма обучения

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия и лабораторные работы, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов
1	2	3
IV семестр (19/1)		
Раздел 1.	Введение в типографику	
Тема 1.1. Введение в дисциплину «типографика»	Лекции	
	1. Роль типографики в дизайне.	1
	2. Цели и задачи предмета.	1
	Самостоятельная работа	
1. Подготовить сообщение на тему: «Типографика применение в среде»		
Тема 1.2. История типографики	Лекции	
	1. Возникновение типографики.	1
	2. Современная типографика	
	Практическая работа	

	1.	Выполнить визуализацию выбранного шрифта в виде простой шрифтовой композиции	2
	Самостоятельная работа		
	1.	Подготовить сообщение на тему «Великий шрифт и его создатель» (например: шрифты Bodoni, Caslon, Garamond, Futura и др.)	
Тема 1.3. Основные понятия типографики	Лекции		
	1.	Понятия и принципы типографики	1
	2.	Строение буквы	1
	Самостоятельная работа		
	1.	Выполнение тестового задания на основе лекционного материала	
Тема 1.4. Назначение шрифта	Лекции		
	1.	Шрифт и восприятие	1
	2.	Характер шрифта	
	3.	Выбор шрифта	
	Практическая работа		2
	1.	Выполнить практическое задание по ассоциативному подбору шрифта «Шрифт-образ» (например: легкость, радость, волнение и др.)	
Самостоятельная работа			
	1.	Завершение шрифтовой композиции	
Тема 1.5. Буквица	Практическая работа		
	1.	Разработка буквицы: 1) На основе стилового оформления определенной эпохи (например, буквица готического стиля)	2
	2.	Разработка буквицы: Создание собственного дизайна буквицы, используя различные техники исполнения (1-2)	2
	Самостоятельная работа		
	1.	Завершение работы над буквицами	
Тема 1.6. Основные шрифтовые классификации	Практическая работа		
	1.	«Городской алфавит» - визуально-ассоциативное задание, выполнить поиск букв и создание алфавита, используя элементы городской среды. Представить их в виде алфавитного листа и присвоить название	3
	Самостоятельная работа		
	1.	Поиск «Городского алфавита» в среде	
Контрольная работа			
	Выполнение итогового тестового задания по изученным темам. Представление выполненных практических работ в виде оформления выставочного планшета (60x40 см)		2
V семестр (64/4)			
Раздел 2.	Основные характеристики шрифтовых групп. Шрифтовые композиции		

Тема 2.1. Шрифтовые композиции	Лекции		
	1.	Сочетание стилей шрифтов	1
	2.	Принципы построения изобразительно-шрифтовых композиций	1
	3.	Каллиграфия	1
	4.	Монограмма	1
	Практическая работа		
	1.	Композиция из разных шрифтов. Стилиевое единство. Использование основных средств художественной выразительности – пропорции, контраст, масштабность, равновесие, ритм	5
	2.	Выполнение каллиграфической шрифтовой композиции (например: каллиграфическая композиция фамилии, имени, отчества)	6
	3.	Выполнение монограммы	5
	Самостоятельная работа		
1.	Завершение шрифтовой композиции		
Тема 2.2. Основные шрифтовые группы и их характеристики	Лекции		
	1.	Группа антиквенных шрифтов	1
	2.	Группа брусковых шрифтов	1
	3.	Группа гротесковых шрифтов	1
	4.	Группа акцидентных шрифтов	1
	Практическая работа		
	1.	Выполнить шрифтовую композицию по принципу взаимодействия больших и маленьких графем, используя только антиквенную группу шрифтов	6
	2.	Выполнить шрифтовую композицию используя брусковую группу шрифтов	6
	3.	Выполнить шрифтовую композицию по принципу «слово-образ», используя только гротесковую группу шрифтов	7
	4.	Выполнить шрифтовую композицию по принципу перенесение «городской типографики» в цифровую среду, используя 3-4 акцидентных шрифта	7
Самостоятельная работа			
1.	Выполнение тестового задания на основе лекционного материала		
Тема 2.3. Цвет в типографике	Лекции		
	1.	Взаимодействие шрифта и цвета в композиции	2
	2.	Категории стилей в типографике	2
	Практическая работа		
	1.	Выполнение шрифтовой композиции с эмоционально ассоциативным восприятием (например: дружелюбность, спокойность, динамичность, фантазия и др.)	8
Самостоятельная работа			

	1.	Завершение шрифтовой композиции	
	Дифференцированный зачет		
	Представление выполненных практических работ в виде оформления выставочных планшетов (60x40 см)		2
	VI семестр (68/4)		
Раздел 3.	Креативная типографика		
Тема 3.1. Креативные приемы в типографике	Лекции		
	1.	Композиционный прием «негативное пространство букв»	1
	2.	«Экспрессивность» типографики «Нейтральность типографики»	1
	3.	Способы акцентирования шрифта в композиции	1
	4.	Шрифт как образ, Шрифт как иллюстрация	1
	Практическая работа		
	1.	Выполнение шрифтовой композиции с использованием композиционного приема «негативное пространство букв»	6
	2.	Выполнение практического задания на «экспрессивность» типографики	6
	3.	Выполнение практического задания «шрифт как образ»	8
	4.	Выполнение практического задания «шрифт как иллюстрация»	8
	Самостоятельная работа		
1.	Завершение шрифтовой композиции		
Тема 3.2. Типографика в дизайне плаката	Практическая работа		
	1.	Особенности проектирования шрифтового плаката Разработка дизайна шрифтового плаката	12
	Самостоятельная работа		
	1.	Завершение шрифтового плаката	
Тема 3.3. Леттеринг в дизайне	Практическая работа		
	1.	Выполнение композиции	10
	Самостоятельная работа		
	1.	Завершение шрифтовой композиции	
Тема 3.4. Проектирование шрифта	Лекции		
	1.	Особенности проектирования шрифта	1
	2.	Этапы проектирования шрифта	1
	Практическая работа		
	1.	Разработка акцидентного шрифта	10
	Дифференцированный зачет		
	Представление выполненных практических работ в виде оформления выставочных планшетов (60x80 см)		2
	VII семестр (32/2)		
Раздел 4.	Типографический набор. Сетки		

Тема 4.1. Типографический набор	Лекции		
	1.	Технические правила набора	1
	2.	Правила передачи шрифтов в типографию	1
	3.	Формат издания. Полоса набора	1
	4.	Типографика XX века. Швейцарская типографика	2
	5.	Сетки	1
	Самостоятельная работа		
	1.	Выполнение тестового задания на основе лекционного материала	
Тема 4.2. Принцип макетирования полиграфической продукции	Практическая работа		
	1.	Принцип макетирования разворотов	3
	2.	Взаимодействие шрифтового блока и иллюстрации	3
	3.	Принцип макетирования журнально-газетной и книжной продукции	3
	4.	Выполнение дизайн-проекта (например, разработка макета каталога)	15
	Экзамен:		
		Представление выполненного дизайн-проекта в виде реального макета изделия	2
	VIII семестр (24/3)		
Раздел 5.	Основные формы типографики		
Тема 5.1. Типографика в системе корпоративной идентификации	Лекции		
	1.	Типографика в логотипах	1
	2.	Типографика в фирменных носителях	1
	Практическая работа		
	1.	Выполнение дизайн-проекта (например, разработка логотипа, создание дизайн-макетов фирменных носителей)	10
	Самостоятельная работа		
	1.	Завершение работы над фирменным стилем	
Тема 5.2. Роль типографики в дизайне упаковки	Лекции		
	1.	Роль типографики в дизайне упаковки	2
	Практическая работа		
		Выполнение дизайн-проекта (например, разработка дизайн-макета упаковки)	8
	Экзамен:		
		Выполнение итогового тестового задания по изученным темам. Представление всех выполненных практических работ в виде оформления портфолио по дисциплине «Типографика»	2
ИТОГО		Всего – 305 33 – лекции	

Вопросы к экзамену, зачету:

1. Исторические аспекты формирования культуры шрифта;
2. Понятия «типографика», «шрифт», «гарнитура»;
3. Психологическое восприятие шрифта;
4. Краткие классификации шрифтов;
5. Основные особенности и характеристики шрифтовых групп (антиква, гротеск, брусковый и акцидентный шрифт);
6. Строение буквы и ее окружение;
7. Основные характеристики шрифта (ширина, насыщенность, контраст, наклон и тд.);
8. Начертания шрифтов и гарнитуры;
9. Основные характеристики шрифта;
10. Взаимодействие цвета и шрифта;
11. Основные принципы выбора и сочетания шрифтов;
12. Креативные свойства типографики (нейтральность, экспрессивность);
13. Выразительные средства в шрифтовой композиции;
14. Особенности поэтапного проектирования шрифта;
15. Технические правила набора. Основные понятия верстки;
16. Понятие «типографская сетка». Швейцарская типографика;
17. Правила передачи шрифтов в типографию;
18. Принцип макетирования разворотов. Взаимодействие типографики и иллюстрации;
19. Принцип макетирования журнально-газетной продукции;
20. Роль типографики в дизайне упаковки;
21. Типографика как выразительное средство плакатного и рекламного дизайна;
22. Место типографики в системе корпоративной идентификации

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии:
учебный кабинет 27;
лаборатория _____.

Оборудование учебного кабинета:

- доска, ученические столы, стол для преподавателя
- демонстративный стеллаж, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и т.д.
- литература для учителя и обучающихся (учебники, справочники, методическая литература)

Технические средства обучения:

- компьютер с выходом в Интернет;
- мультимедийный проектор.

Программное обеспечение:

- Adobe InDesign CCS6,
- Corel Draw X4/X6.
- Adobe Photoshop CS6

3.2. Информационное обеспечение обучения (год издания не старше 5 лет)

Основная литература:

1. Королькова А. Живая типографика. – М.: IndexMarket, 2007. – 224.: ил.
2. Я. Чихольд. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера. – М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011.— 244 с.: 130 ил.
3. Т. Селдон. Сетки. Креативные решения для графических дизайнеров. – М.: РИП-холдинг, 2009. – 224 с.
4. Т. Самара. Типографика цвета. Практикум. – М.: РИП-холдинг, 2009. – 255 с.: ил.
5. Д. Феличи. Типографика. Шрифт, верстка, дизайн. – СПб.: БВХ, 2004. – 496 с.: ил.

Интернет-ресурсы:

1. Сайт Министерства образования и науки РФ <http://mon.gov.ru/>.
2. Российский образовательный портал www.edu.ru.
3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования <http://www.firo.ru/>.
4. Сайт Федерального агентства по образованию РФ <http://www.ed.gov.ru/>.
5. Статьи по дизайну и типографике <http://say-hi.me/>.
6. Сайт для дизайнеров <https://www.adme.ru/>.
7. Литература по графическому дизайну, обучающие курсы по дизайну и компьютерной графике <http://creativshik.com/>.

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.

4.1. Оценка уровня освоения дисциплин осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и семинарских занятий, лабораторных работ, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, компетентностно-ориентированных заданий, типовых задач (заданий), нестандартных задач (заданий), подготовки презентаций, подготовки рефератов, фронтальных устных опросов, наборов проблемных ситуаций, сценарии деловых игр и т.п. по каждому разделу дисциплины.

4.2. Оценка компетенций обучающихся:

Результаты (освоенные компетенции)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	Даёт определения основным понятиям композиции; распознает гармоничное строение композиции; оценивает ком-позицию в известных работах классического и современного искусства.	Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.	Выбор и применение методов и способов решения творческих задач. Оценка эффективности и качества выполнения.	Наблюдение, анализ выполнения практических заданий.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.	Выбор и применение методов и способов решения творческих задач.	Наблюдение.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	Эффективный поиск необходимой информации при подготовке к самостоятельной работе. Использование различных источников, включая электронные.	Наблюдение и оценка при выполнении обучающимися самостоятельных работ.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.	Пользование различными источниками информации, использование различных технологий.	Наблюдение
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.	Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения.	Наблюдение
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.	Самоанализ и коррекция результатов собственной работы.	Наблюдение
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать	Организация самостоятельных занятий.	Наблюдение и оценка при выполнении обучающимися самостоятельных работ.

повышение квалификации.		
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	Анализ инноваций в области художественных технологий.	Наблюдение, оценка практических работ.
ПК 1.2.Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.	Применение знаний и практических умений в эскизах и макетировании.	Оценка результатов выполнения практических работ.
ПК 1.3.Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования.	Применение знаний и практических умений в эскизах и предпроектных исследованиях.	Оценка результатов выполнения самостоятельных и практических работ.
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов.	Применение знаний и практических умений в дизайн проектировании.	Оценка результатов выполнения практических работ.
ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.	Применение знаний и практических умений в клаузурах.	Оценка результатов выполнения самостоятельных работ.
ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.	Применение знаний и практических умений в эскизах.	Оценка результатов выполнения практических работ.
ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн – проектирования.	Применение знаний и практических умений в дизайн проектировании.	Оценка результатов выполнения практических работ.
ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию.	Применение знаний и практических умений в дизайн проектировании.	Оценка результатов выполнения практических работ.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица)

Процент результативности (правильных ответов)	Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений	
	Балл (отметка)	Вербальный аналог
90-100	5	отлично
80-89	4	хорошо
70-79	3	удовлетворительно
Менее 70	2	неудовлетворительно