

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

« 21 » 02 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.01.01 Типографика в дизайне

Учебный план: 2023-2024 54.04.01 ИГД Графический диз. в рекламе ОО №2-1-139.plx

Кафедра: **16** Дизайна рекламы

Направление подготовки:
(специальность) 54.04.01 Дизайн

Профиль подготовки: Графический дизайн в рекламе
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
2	УП	68	39,75	0,25	3	Зачет
	РПД	68	39,75	0,25	3	
3	УП	68	72,75	3,25	4	Зачет, Курсовой проект
	РПД	68	72,75	3,25	4	
Итого	УП	136	112,5	3,5	7	
	РПД	136	112,5	3,5	7	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1004

Составитель (и):

Доцент

Андрейчук Александр
Алексеевич

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна рекламы

Сухарева Алина
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Сухарева Алина
Михайловна

Методический отдел: Макаренко С.В.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области типографики в дизайне.

1.2 Задачи дисциплины:

Рассмотреть принципы и виды типографики. Раскрыть метод и средства при работе со шрифтами в разных областях дизайна. Продемонстрировать особенности основных технических приемов при работе в типографике.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Инфографика в дизайне

История и методология дизайна

Мировые культуры и межкультурные коммуникации

Управление проектами

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: Способен осуществлять концептуальную и художественно-техническую разработку дизайн-проектов систем визуальной информации, идентификации и коммуникации в сфере рекламы и СМИ

Знать: историю развития типографики и основные имена дизайнеров; современные приемы и особенности типографики при проектировании рекламной и полиграфической продукции

Уметь: построить сложные типографические композиции с использованием разнообразных приемов и применением мультимедийных технологий

Владеть: фундаментальными знаниями в области типографики при визуализации творческой концепции дизайн-проекта; навыками разработки типографических композиций в графическом редакторе

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Особенности и виды типографики.	2				Пр
Тема 1. Понятие «Типографика». Определение типографики. Виды типографики. Основные понятия в типографике. Практическое занятие: клаузура из букв и символов шрифта. Автопортрет и животное или птица.		10	5		
Тема 2. Образ в типографике. Передача образа через шрифт. Особенности сочетания шрифтов. Практическое занятие: клаузура трёх логотипов на музыкальное произведение.		10	5		
Тема 3. Инструменты типографики. Использование цифровых шрифтов в типографике. Виды цифровых шрифтов. Рукописные шрифты и каллиграфия. Особенности использования программного обеспечения. Практическое занятие: клаузура слово-образ декоративным, авторским шрифтом не имеющим аналогов.		10	5	ГД	КПр
Раздел 2. Шрифт, образ и композиция в типографике.					
Тема 4. Шрифт и модульная сетка. Особенности верстки цифровыми шрифтами. Построение модульной сетки. Подготовка шрифтовых стилей для верстки в специализированных программах. Практическое занятие: модульная сетка для буклета через образы шедевров архитектуры и дизайна.		15	10		
Тема 5. Верстка и модульная сетка. Виды модульной сетки. Модульная сетка для различных форм в полиграфии (плакат, листовка, открытка, буклет, журнал, книга). Практическое занятие: модульные сетки для каталога, журнала и книги с предоставленным текстом.		23	14,75	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	68	39,75			
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25				
Раздел 3. Типографика в коммуникационном дизайне	3				КПр
Тема 6. Корпоративные модульные сетки. Особенности построения модульной сетки для фирменного стиля. Единство построения модульной сетки для разных форматов. Практическое занятие: единая модульная сетка для разных полиграфических форматов.		15	10		

Тема 7. Фирменный стиль в типографике. Особенности применения типографики при разработке знака и логотипа. Практическое занятие: шрифтовые логотипы с применением типографики в разной стилистике.	15	20	ГД	
Раздел 4. Проектирование серии шрифтовых, рекламных и арт-постеров.				
Тема 8. Информационные плакаты. Особенности проектирования информационных плакатов. Членение текста по значимости в информационных плакатах. Шрифт в инфографике. Практическое занятие: информационный плакат с оригинальной модульной сеткой.	15	17		КПр
Тема 9. Рекламный и арт-постер. Особенности типографики в рекламных и арт-постерах. Передача идеи и образа приемами типографики. Практическое занятие: серия шрифтовых информационных плакатов.	23	25,75	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	68	72,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет, Курсовой проект)	3,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине	139,5	112,5		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

4.1 Цели и задачи курсовой работы (проекта): Сформировать компетенции обучающегося в области типографики при разработке дизайн-проекта (плакат, логотип и многостраничное издание)
 Рассмотреть особенности и принципы типографики при разработке дизайн-проектов
 Раскрыть принципы применения типографики при проектировании
 Продемонстрировать особенности применения типографики в дизайне

4.2 Тематика курсовой работы (проекта): Анализ применения типографики и модульной сетки в многостраничных изданиях.
 Использование шрифта и методов типографики в фирменном стиле.
 Методы композиции и типографики в дизайне плакатов.

4.3 Требования к выполнению и представлению результатов курсовой работы (проекта):
 Работа выполняется самостоятельно, с использованием последних и исторически сложившихся исследований в данной области.

Результаты представляются в виде реферата, объемом 20 печатных страниц, содержащего следующие обязательные элементы:

- Введение
- Содержание
- Вывод
- Список используемой литературы

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-3	Объясняет основные этапы развития типографики и её применение в дизайн-проектах. Применяет методы работы с типографикой при разработке плакатов, многостраничных изданий и логотипов. Использует современные шрифты, принципы построения композиции и пакет графических программ при создании дизайн-проектов	Вопросы устного собеседования Практико-ориентированное задание

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)		Критическое и разностороннее рассмотрение предложенной темы курсового проекта, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источником. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям, получен развернутый полный ответ на вопрос
4 (хорошо)		Задание выполнено в необходимой полноте и с требуемым качеством. Существуют незначительные ошибки, однако выполненный объем соответствует требованиям.
3 (удовлетворительно)		Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием.
2 (неудовлетворительно)		Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы
Зачтено	Обучающийся своевременно выполнил практико-ориентированные задания в соответствии с требованиями к уровню знаний, умений и владений по пройденному материалу	
Не зачтено	Обучающийся не выполнил (выполнил частично) практико-ориентированные задания, допустил существенные ошибки в терминологии по пройденному материалу.	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 2	
1	Дать определение что такое типографика
2	Перечислить виды типографики.
3	Дать определение основным понятиям в типографике.
4	Какими средствами можно передать образ в типографике?
5	Перечислить инструменты в типографике
6	Перечислить виды шрифтов
7	Перечислить программное обеспечение при работе со шрифтами
8	Объясните особенности верстки и построение сетки в специализированных программах.
9	Объясните построение модульной сетки для различных форм в полиграфии
Семестр 3	
10	Объясните особенности построения модульной сетки для фирменного стиля.
11	Как построить модульную сетку и для чего она нужна?
12	В каких программах нужно готовить многостраничное издание?
13	Какие существуют виды шрифтовых гарнитур и чем они отличаются друг от друга?
14	Опишите особенности применения типографики при разработке знака и логотипа.
15	Опишите особенности применения типографики при разработке знака и логотипа.

16	Приведите примеры использования шрифтов в инфографике.
17	Приведите примеры использования типографики в рекламных арт-постерах и афишах

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

2 семестр: Разработать рекламный буклет, используя только шрифт. Формат А4, 12 страниц с обложкой
3 семестр: Серия плакатов на заданную тему, используя только шрифт. Серия от 2-х до 5-ти штук.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Время на подготовку -0,5 часа, в это время входит подготовка ответа на вопросы к зачету

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Яманова, Р. Р., Хамматова, В. В.	Теория шрифтового искусства	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2014	http://www.iprbookshop.ru/62009.html
Яманова, Р. Р., Хамматова, В. В., Слепнева, Е. В.	Краткая история развития шрифта	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2018	http://www.iprbookshop.ru/94984.html
Андреева В. А.	История шрифтов	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017613
Крейг Дж., Скала И.	Шрифт и дизайн. Современная типографика	Санкт-Петербург: Питер	2018	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=363743
Евменова А. А., Фахрутдинов О. Н.	Искусство шрифта. Ч. 1. Каллиграфия	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2479
Кашевский, П. А.	Шрифтовая графика	Минск: Вышэйшая школа	2017	http://www.iprbookshop.ru/90856.html
Дегтяренко, В. М.	Основы шрифтовой графики	Комсомольск-на-Амуре, Саратов: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа	2019	http://www.iprbookshop.ru/86459.html
Буковецкая О.А.	Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет	Москва: ДМК Пресс	2015	http://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=26539

6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Андреева В. А., Клейненберг А.	Шрифтовая реклама и верстка рекламных текстов	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2385
Андреева В. А.	Шрифтовая реклама и верстка рекламных текстов. Курсовая работа	СПб.: СПбГУПТД	2014	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=1706

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>
2. Сайт Государственного Русского музея <https://www.rusmuseum.ru/>
3. Сайт Государственного Эрмитажа <https://www.rusmuseum.ru/>
4. Сайт Государственной Третьяковской галереи <https://www.tretyakovgallery.ru/>
5. Сайт Санкт-Петербургского союза дизайнеров <https://www.designspb.ru/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional
 Microsoft Windows
 Adobe Illustrator
 Adobe inDesign
 Adobe Photoshop
 Microsoft Windows
 Microsoft Office Standart Russian Open No Level Academic

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска