

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«**Российский государственный гуманитарный университет**»
(**ФГАОУ ВО «РГУГУ»**)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА

УЦ Арт-дизайн

СОВРЕМЕННЫЙ ШРИФТ И ТИПОГРАФИКА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

54.04.01 Дизайн

Код и наименование направления подготовки/специальности

Графический дизайн

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: *магистратура*

Форма обучения: *Очная, очно-заочная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2026

Современный шрифт и типографика

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

доцент УЦ Арт-дизайн Е.А. Ененко

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания УЦ Арт-дизайн

№ 10 от 25.12.2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Другие материалы

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Важной особенностью курса является непосредственная связь учебного процесса с современной практикой проектирования различных объектов графического дизайна

Задачи дисциплины:

- освоение студентами методики проектирования и практических навыков композиционной работы над шрифтовыми графическими объектами разного назначения;
- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками и умениями в области создания шрифтовой композиции, используя шрифт как инструмент создания художественного образа и через содержание текста – инструмент воздействия на зрителя, что и демонстрирует профессионализм художника-дизайнера;
- развитие у студентов объемно-пространственного и образного мышления, художественного вкуса и понимания творческих проблем, умения их разрешать;
- изучение свойств и закономерностей объективной действительности и передачи этой действительности в практической плоскости графическими и пластическими средствами;
- изучение основ шрифтового проектирования и общих конструктивных принципов построения объемно-пространственного предметного мира;
- формирование творческого мышления, художественного видения, профессионально-творческой психологии будущего дизайнера-шрифтовика.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ОПК-2 Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; делать доклады и сообщения	ОПК 2.1 Применяет современные методы обработки и систематизации информации	Знать: теоретические основы композиционного построения в графическом и шрифтовом дизайне ; систематизирующие методы формообразования (модульность, комбинаторика); преобразующие приемы цветовой организации в графическом дизайне; технологии изготовления различных шрифтов классических и рекламных объектов Уметь: выполнять проекты в технике компьютерной графики; пользоваться основными шрифтовыми методами макетирования и моделирования; применять в
	ОПК 2.2 Применяет новейшие технологии обработки, систематизации и представления информации	

		<p>проектных разработках современные материалы; проводить фотосессию; пользоваться навыками эскизной, плоскостной и объемной графики; создавать видеопрезентацию проекта в режиме слайд-шоу.</p> <p>Владеть: осмыслением поставленных проектных творческих задач, созданием «проектной концепции»; практическими навыками решения проектных задач; основными законами композиции в организации графической плоскости и в дизайне объемно-пространственного штифтового объекта; фундаментальными законами колористики и умением применять их на практике; методикой подготовки сопроводительных документов к проекту; навыками общения с клиентом-заказчиком посредством дизайн-проекта;</p>
<p>ОПК-3 Способен разрабатывать концептуальную проектную идею; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, среда, полиграфия, товары народного потребления); выдвигать и реализовывать креативные идеи</p>	<p>ОПК-3.1 Обосновывает содержательную сторону творческой идеи в ходе практики</p> <p>ОПК-3.2 Разрабатывает практическую приложимость идеи к данному диапазону практик</p>	<p>Знать: основы функциональной организации стилового единства в разнообразных проектных сериях и фирменных комплексах.</p> <p>Уметь: пользоваться навыками эскизной, плоскостной и объемной графики; создавать видеопрезентацию проекта в режиме слайд-шоу.</p> <p>Владеть: навыками самостоятельного чтения лекций или проведения практических занятий в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования; способностью планировать учебный процесс и выполнять методическую работу.</p>

ОПК-4 Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах, фестивалях; разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации, инсталляции, проявлять творческую инициативу	ОПК-4.1 Организует систему представления результатов творческой работы в различных социокультурных средах	Знать: методологию работы с дизайн-проектом; анализировать и предлагать требования к проекту. Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных знаний по решению композиционных задач; использовать аналитический инструментарий для решения приемов формообразования. Владеть: навыками применения различных концептуальных решений при осуществлении проектирования; способен научно решать и обосновывать свои предложения
	ОПК-4.2 Разрабатывает инновативные методы представления результатов творческой работы	Знать: особенности изготовления графической упаковки с применением различных материалов: бумага, пенопласт, картон, фольга, пленка, пластик. Уметь: конструировать и выполнять макеты объемно-пространственных печатных и цифровых изданий; выполнять чертежи и всю подготовительную работу к конструированию графического продукта. Владеть: технологией выполнения макетов из различных материалов в заданном масштабе.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современный шрифт и типографика» относится к обязательной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: История дизайна и стилей

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: Дизайн-графика в мобильном маркетинге, научно-исследовательская работа, написание ВКР.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 академических часа.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
3	Практические занятия	42
4	Практические занятия	42
Всего:		84

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 132 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
3	Практические занятия	24
4	Практические занятия	24
Всего:		48

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 168 академических часов.

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Проектирование элементов типографического продукта, изучение шрифтов.	<p>Можно выделить следующие основные этапы формирования типографического стиля:</p> <p>Проведение рекламно-маркетинговых исследований.</p> <p>Формулировка основной идеи, которую должен нести типографический стиль, образа, который он должен создавать в сознании потенциального потребителя.</p> <p>Создание основных элементов типографического стиля (типографическое проектирование графических решений, разработка прочих элементов).</p> <p>Оценка конкурентноспособности разработанного обозначения типографического продукта.</p> <p>Правовая защита типографического стиля.</p> <p>1. Простота и лаконичность.</p> <p>Отсутствие сложных композиций, большого количества деталей, мелких, плохо читаемых элементов, всего, что мешает быстрому и точному восприятию, запоминанию. Чем короче шрифтовое послание, тем оно более «читабельно», поэтому желательно, чтобы основное шрифтовое послание состояло из 5-8 букв. Шрифт может быть более или менее простым в зависимости от специфики его восприятия аудиторией. Еще лучше, если он будет содержать оригинальные элементы, отражающие предназначение шрифтового послания. Ассоциативность.</p> <p>шрифтовое послание не должно быть просто оригинальным и привлекающим внимание, он должен вызывать определенные ассоциации с товаром и компанией. Однако он совсем не должен быть похожим на основное изделие компании</p>
2	Разработка дизайн-проекта серии типографического продукта (форма открытки, представление в объемном виде, плакат презентация)	<p>Открытка — это не просто нанесение надписей и картинок на поверхность бумаги. Открытка — это очень мощный инструмент дизайнерского маркетинга. В времена развитого промышленного производства многие идеи одной категории или группы имеют схожие потребительские свойства. Этапы разработки включают в себя подготовку дизайн-концепции открытки и адаптацию выбранной дизайн-концепции на все идеи представляемой продукции, каждый из которых может обладать своими художественными особенностями.</p> <p>ЦЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗА, ЛАКОНИЧНОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ открытки, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.</p>

		<p>Этап 1 Создание основной идеи и некоторого образа открытки.</p> <p>Этап 2 Приготовление и выдача технического задания для дизайнеров (большой раздел составляют различные технические и стоимостные ограничения).</p> <p>Этап 3 Рассмотрение различных вариантов, которые выдвинули дизайнеры. Выбор наиболее выигрышного варианта.</p> <p>Этап 4 (иногда бывает) Тестирование дизайна открытки, то есть выбор метода оценки, а также разработка сценария процесса тестирования и обработка полученных результатов исследования.</p> <p>Этап 5 (иногда бывает) Внесение различных изменений в дизайн с учетом полученных мнений потенциальных потребителей</p>
3	Проект единого стилового решения для серии книг	<p>Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач:</p> <p>изучить аналоги;</p> <p>проанализировать информацию о читателе;</p> <p>разработать концепцию серии;</p> <p>определить программно-аппаратные средства, наилучшим образом подходящие для воплощения концепции;</p> <p>реализовать серию.</p> <p>Для реализации проекта прежде всего необходимо было разработать технологию получения желаемого читательского портрета.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выбор формата, цветового и шрифтового решения 2. Оформление обложки, стилеобразующих и модульной сетки изданий 3. Обложка/ переплет, выходные данные и развороты
4.	Проектная разработка графической системы внешнего и внутреннего оформления журнала, в том числе и в среде, представление плаката	<p>Уточнение стратегии и брифа</p> <p>Прежде чем приступить к работе и начать создание журнала, стоит получить четкое представления о характере журнала и окружающей его конкурентной среде. После детального изучения самого журнала, его целевой аудитории и выразительных приемов конкурентов – задаются дополнительные вопросы и уточняется бриф.</p> <p>Разработка концепции дизайна журнала</p> <p>На данном этапе разрабатывается основная идея/тема дизайна. Но даже на уровне концепции дизайн должен выразительно передавать основные преимущества журнала и</p>

		<p>вызывать сильные положительные эмоции. Не стоит забывать и о том, что разработка дизайна журнала должна учитывать и дальнейшее развитие журнала, создавать его неповторимые отличительные черты.</p> <p>Финализация дизайна журнала</p> <p>Выбранная концепция дорабатывается до мельчайших деталей. И после того, как разработка дизайна журнала успешно завершена, распространяется на все части издания.</p> <p>Подготовка в печать</p> <p>Финализированный макет верстается и готовится для передачи в печать.</p>
--	--	---

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1	Проектирование элементов типографического продукта, изучение шрифтов.	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Разъяснение задания с использованием наглядного методического материала Консультации по практическим приемам графического мастерства. Консультации по выполнению задания. Занятия проводятся в специализированном компьютерном классе УЦ «Арт-дизайн» с обязательным наличием индивидуального рабочего места и наличием специализированного программного обеспечения
2	Разработка дизайна серии типографического продукта (фор-открытки, представление объемном виде плакат презент	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Разъяснение задания с использованием наглядного методического материала Консультации по практическим приемам графического мастерства. Консультации по выполнению задания. Занятия проводятся в специализированном

			компьютерном классе УЦ «Арт-дизайн» с обязательным наличием индивидуального рабочего места и наличием специализированного программного обеспечения
3	Проект единого стилевого решения для серии книг	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Разъяснение задания с использованием наглядного методического материала Консультации по практическим приемам графического мастерства. Консультации по выполнению задания. Занятия проводятся в специализированном компьютерном классе УЦ «Арт-дизайн» с обязательным наличием индивидуального рабочего места и наличием специализированного программного обеспечения
	Проектная разработка графической системы внешнего и внутреннего оформления журнала, в том числе и в среде, представление плаката	<i>Практическая работа</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Разъяснение задания с использованием наглядного методического материала Консультации по практическим приемам графического мастерства. Консультации по выполнению задания. Занятия проводятся в специализированном компьютерном классе УЦ «Арт-дизайн» с обязательным наличием индивидуального рабочего места и наличием специализированного программного обеспечения

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: <i>– выполнение задания на практическом занятии</i>		60 баллов
Промежуточная аттестация в форме просмотра работ		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину) <i>Зачёт, экзамен</i>		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Курс построен по принципу усложнения выполняемых заданий, начиная с проектирования отдельных, небольших по объёму и простых по функции элементов предметно-пространственной среды и заканчивая разработкой рекламно-графических объектов. С усложнением заданий увеличивается и проработка проектов от выполнения эскизных решений с аннотацией до выполнения рекламно-графических объектов и комплексов с пояснительной запиской и экономической документацией.

Программой предусматривается выполнение как длительных проектных работ, так и краткосрочных клаузур, необходимых для активизации учебного процесса и проверки качества результатов самостоятельной работы студентов.

Исходные данные каждого задания основаны на нормах проектирования и анализе рекламно-графических объектов, которые предоставляются студентам педагогом. Составленное задание со списком библиографии утверждается на заседании кафедры и в письменном виде выдаётся студентам. Выдача задания сопровождается прочтением вводной лекции и примерами решения предлагаемой темы из отечественной и зарубежной дизайнерской практики. Вводные лекции могут проводить консультанты из числа преподавателей кафедры и проектно-дизайнерских фирм и организаций.

Во время выполнения заданий преподаватель знакомит студентов с основами проектирования. На конкретных примерах раскрывается взаимосвязь содержания и формы рекламно-графических объектов. Освещаются вопросы композиции, пропорций, модульности, цветовое и стилевое решение проекта. Решаются проблемы синтеза искусства и функции в современных визуальных коммуникациях.

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения.

Практические занятия, как правило, проводятся в активном и интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех занятиях в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части занятия.

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов творческого мышления.

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного представления.

Планы семинарских и практических занятий предусматривают перечни требований, предъявляемых студенту для получения необходимых по данной дисциплине навыков.

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по 100-бальной шкале с выставлением оценки в журнале учета занятий.

Промежуточная аттестация проводится в форме итогового творческого просмотра. Количество работ должно соответствовать требованиям тематического плана учебной программы. В промежуточной аттестации учитываются данные текущего контроля, участие в конкурсах, выставках, олимпиадах и мероприятиях университета.

Аттестация студенческих работ проходит в компьютерном классе с выполнением задания непосредственно в присутствии преподавателя и на компьютерном обеспечении УЦ «Арт-дизайн».

Методика выполнения проектных работ

1. Вводная лекция. Анализ конкурентной среды. Предпроектное исследование.

2. Клаузура на выданную тему – общее решение с использованием разных композиционных средств.
3. Разбор и оценка выполненной клаузурной работы.
4. Разработка идеи и просмотр.
5. Утверждение окончательного варианта.
6. Выполнение окончательного варианта проекта и завершение работы.
7. Кафедральный просмотр с обсуждением итогов проектирования.

В середине каждого семестра проводится промежуточный кафедральный просмотр по выполнению того или иного этапа проектной работы.

Контрольные вопросы для проведения зачета.

1. Что такое «графема»?
2. Что такое гарнитура шрифта?
3. Что такое штрихи в шрифте?
4. Что такое «Антиква» ?
5. Что такое «Гротеск» ?
6. Что такое основной штрих?.
7. Что такое дополнительный штрих?
8. Что такое «внутрибуквенное пространство» ?
9. Что такое «межбуквенное пространство» ?.
10. Влияние пробелов на удобочитаемость.
11. Что такое «вспомогательный штрих» ?
12. Что такое «соединительный штрих» ?.
13. Что такое «засечка» ?
14. Какие виды засечек вы знаете?
15. Что такое шрифт светлый ?
16. Что такое шрифт жирный ?
17. Что такое шрифт полужирный ?
18. Что такое шрифт узкий ?
19. Что такое шрифт нормальный ?
20. Что такое шрифт широкий ?

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. Крейг Джеймс. Шрифт и дизайн : современная типографика / Джеймс Крейг, Ирина Король Скала ; [пер. с англ. А. Литвинова, Л. Родионовой]. - 5-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2018. - 176 с. : ил. ; 25 см. - Пер. изд.: Designing with type / James Craig, Irene Korol Scala (New York, 2006). - Доп. тит. л. англ. - Библиогр.: с. 174-175. - ISBN 978-5-496-01370-3. - ISBN 978-0823014132 (англ.) : 1510.80.
2. Лауэр Дэвид. Основы дизайна / Дэвид Лауэр, Стивен Пентак ; [пер. с англ. Н. Римецан]. - Москва [и др.] : Питер, 2018. - 303 с. : ил. ; 29 см. - Пер. изд.: Design basics / David A. Lauer, Stephen Pentak. - Доп. тит. л. англ. - ISBN 978-5-496-00430-5. - ISBN 978-0495915775 (англ.) : 1704.00.

3. Леборг Кристиан. Графический дизайн = Visual grammar / Кристиан Леборг ; [пер. с англ. Н. Римицан]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 93, [2] с. : ил. ; 25 см. - (Современный дизайн). - ISBN 978-5-496-01642-1. - ISBN 978-1568985817 (англ.) : 694.80.
4. Лаптев Владимир Викторович. Типографика: порядок и хаос / Владимир Лаптев. - [2-е изд., доп.]. - Москва : Аватар, 2015. - 223 с. : ил. ; 27 см. - Библиогр.: с. 219-223. - Указ.: с. 216-218. - ISBN 978-5-903781-10-2 : 900.00.
5. Шулика Андрей Николаевич. Специфика обработки изображений в графическом дизайне : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программам магистерской подготовки по 26 направлению "Digital Art" / Андрей Николаевич Шулика. - Москва : РГГУ, 2015. - 101 с. : ил. ; 26 см. - Библиогр.: с. 100. - ISBN 978-5-4469-0844-8
6. Чихольд Ян. Новая типографика : руководство для современного дизайнера / Ян Чихольд ; пер. с нем. Л. Якубсона. - 2-е изд. - Москва : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2012. - 245 с. : ил. ; 23 см. - Пер. изд.: Die Neue Typographie / Jan Tschichold (Berlin : Brinkmann & Bosc, 1987). - Доп. тит. л. ориг. нем. - Библиогр.: с. 238-244. - ISBN 978-5-98062-055-4. - ISBN 3-922660-23-1 : 863.20.
7. Филь Шарлотта. Энциклопедия дизайна : концепции, материалы, стили : [пер. с англ.] / Шарлотт и Питер Фиелл. - Москва : АСТ : Астрель : Taschen, 2008. - 189, [1] с. : ил. ; 20 см. - (ICONS). - Указ. в конце кн. - ISBN 978-5-17-051998-9. - ISBN 978-5-271-20164-6. - ISBN 978-3-8228-4633-3 : 464.20.
8. Феличи Джеймс. Типографика: шрифт, верстка, дизайн / [Джеймс Феличи] ; пер. с англ. и коммент. С. И. Пономаренко. - СПб. : БХВ-Петербург, 2008. - XXV, 470 с. : ил. ; 23 см. - Авт. указан на обл. - Пер. изд.: The complete manual of typography / J. Felici (2003). - Доп. тит. л. ориг. англ. - Библиогр.: с. 457-458 (40 назв.). - Алф. указ.: с. 459-470. - ISBN 978-5-94157-345-5. - ISBN 0-321-12730-7 : 239.00.

Дополнительная

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974, М., 2008
2. Дайксель А., Брандмейер К., Глинтерник Э. Товарный знак в Европе и России: вопросы теории и истории. – СПб., 2002
3. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. – М., 2001
4. Иттен И. Искусство цвета. – М., 2007
5. Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. – М., 2001
6. Рунге В.Ф. Основы теории и методологии дизайна. – М.: МЗ-Пресс, 2001

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

Консультант Плюс

Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Archicad 21 RusStudent

AutoCAD 2010 Student

3D Max

Adobe Photoshop,

Adobe Illustrator,

Adobe InDesign

Kaspersky Endpoint Security

Autodesk Maya

Blender

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Тема 1. Проектирование элементов топографического продукта , изучение шрифтов.

Цель: 1. Ознакомление с методикой проведения работы в области разработки шрифтовых композиций.

2. Учёт функциональных и художественных требований.

3. Решение проблем художественно-стилевого решения фирменной стилистики. Специфика построения и создания шрифта. Проблематика формирования документации.

4. Применение знаний и навыков проектно-графической работы, макетирования.

Состав проекта. Разработка шрифтового задания, эскизы. Основные стилеобразующие элементы. Текст (буквы, гарнитуры, гарнитурные признаки, законы построения шрифта)

Этапы и сроки выполнения работы:

1. Выдача задания. Вводная лекция. Клаузура на образное решение по выбранной теме (автор, шрифт, тема)

1. Клаузура на общее образно-стилистическое решение проекта шрифтового стиля
3. Работа над разработкой проекта
4. Работа над основными стилеобразующими элементами стиля.
5. Разработка пакета шрифтовой документации.
6. Завершение проекта

Задания для самостоятельной работы: доработка начатых в классе частей проекта.

1. Подберите различные решения проблем формирования фирменной стилистики шрифта, примеров шрифтового решения , предметов с учетом 32

разных композиционных, цветовых, стилистических вариантов, материалов, рекламы.

2. Обоснуйте и докажите актуальность собственной концепции проекта
3. Покажите обоснованность своего решения в различных эскизных вариантах.
4. Сделайте различные варианты шрифтовой композиции по выбранной тематике с представлением развития стилистики на объектах рекламируемых поверхностей.
5. Проанализируйте различные шрифтовые решения одного из видов открыток (классифицировать по основным функциям открыток).
6. Обоснуйте свою концепцию проекта дизайна открытки для шрифтовых проектов, опираясь на основные требования к качеству и дизайну открыток (со стороны производителя, продавца, покупателя).
7. Подготовьте различные варианты эскизов образно-стилистического решения открыток и чертежей конструкций (объемных) открыток с целью последующего их утверждения в проекте.
8. Подготовьте пояснительную записку к курсовому проекту с целью его защиты.
9. Изучите литературу и специальные журналы, посвященные различным модульным и стилистическим решениям корпоративных и имиджевых открыток.
10. Выберите свою концепцию современного творческого решения открыток, используя оригинальные и креативные решения модульной сетки и визуального ряда открыток. Обоснуйте свою точку зрения.
11. Проанализируйте, чем отличаются корпоративные и художественно-образные открыток. Сделайте эскизы открыток.
12. Подготовьте предварительные макеты модульных сеток открыток и визуальный ряд с целью обоснования своей концепции проекта.
13. Изучите основные формы рекламного плаката (графический, шрифтовой, смешанный тип), виды рекламы в которых применяется рекламный плакат (специализированные журналы, книги, посещение выставок профессиональных выставок и др.).
14. Выберите близкую Вам тему проекта с последующим обоснованием концепции в форме устного доклада и предварительных эскизов.
15. Подготовьте предварительные разнообразные эскизы с целью принятия оптимального проектного решения.
16. Подготовьте пояснительную записку к курсовому проекту с целью его защиты.

Литература

1. Эмиль Рудер Типографика – М., Аронов, 2017
2. Чихольд Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении. — М.: Книга, 1980.
3. Тоотс В.К Современный шрифт. — М.: Книга, 1966. 33

4. Шицгал А.Г. Русский гражданский шрифт 1708—1958.— М.: Искусство, 1959.
5. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт. Вопросы истории и практика применения. — М.: Книга, 1985.
6. Устин В.Б. Композиции в дизайне / Учебное пособие.- М.: АСТ:Астрель, 2007.
6. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. — М., 2001
8. Иттен И. Искусство цвета. — М., 2007
9. Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. — М., 2001
10. Милова Н.П., Обертас О.Г. Основы композиции / Учебное пособие. — Владивосток.: Изд-во ВГУЭС, 2008.
11. М. Хэмпшир, К. Стефенсон. Креативные решения для графического дизайнера. - М., 2009.
12. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. — М., 2010

Тема 2. Разработка дизайн-проекта серии типографического продукта (форма открытки, представление в объемном виде, плакат презентация)

Используя методы компьютерной графики спроектировать дизайн открыток, обладающих определенными потребительскими и промышленными качествами, применительно к их заданной конструкции

2. Организация размещения маркетинговой информации на графической плоскости определяющую основные сведения о шрифтовом послании (идентификационная, информационная, дозирующая и т.д.)

Состав проекта. Проект дизайна серии открыток и плаката одного из видов типографических товаров (различная прикладная и художественная тематика)

Курсовая работа (курсовой проект) – написание пояснительной записки.

Этапы и сроки выполнения работы:

1. Выдача задания. Вводная лекция. Клаузура на общее образно-стилистическое решение.
2. Разработка технического задания.
3. Разработка макета.
4. Работа над эскизами визуального оформления
5. Выполнение чистового макета.
6. Работа над текстовой информацией на упаковке.
7. Завершение проекта, включая написание пояснительной записки к курсовой работе (курсовому проекту).

Задания для самостоятельной работы: доработка начатых в классе частей проекта и написание пояснительной записки. 34

Проанализируйте различные решения дизайна открыток одного из видов типографических товаров (классифицировать по основным функциям открыток).

Обоснуйте свою концепцию проекта дизайна открыток для прикладной или художественной тематики опираясь на основные требования к качеству и дизайну открыток (со стороны производителя, продавца, покупателя).

Подготовьте различные варианты эскизов образно-стилистического решения открыток и чертежей конструкций упаковки с целью последующего их утверждения в проекте.

Подготовьте пояснительную записку к курсовому проекту с целью его защиты.

Литература

1. Эмиль Рудер Типографика – М., Аронов, 2017
2. Чихольд Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении. — М.: Книга, 1980.
3. Тоотс В.К Современный шрифт. — М.: Книга, 1966.
4. Шицгал А.Г. Русский гражданский шрифт 1708—1958.— М.: Искусство, 1959.
5. Шицгал А. Г. Русский типографский шрифт. Вопросы истории и практика применения. — М.: Книга, 1985.
6. Устин В.Б. Композиции в дизайне / Учебное пособие.- М.: АСТ:Астрель, 2007.
6. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. – М., 2001
8. Иттен И. Искусство цвета. – М., 2007
9. Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. – М., 2001
10. Милова Н.П., Обертас О.Г. Основы композиции / Учебное пособие. – Владивосток.: Изд-во ВГУЭС, 2008.
11. М. Хэмпшир, К. Стефенсон. Креативные решения для графического дизайнера. - М., 2009.
12. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. – М., 2010

Тема 3. Проект единого стилового решения для серии книг.

Дальнейшее ознакомление со спецификой проектирования серии книг.

Разработать творческую концепцию и визуальное решение серии книг с учётом функциональных особенностей данного печатного издания.

Состав проекта. Выполнение серии книг в том числе обложки(переплета) , внутреннего и внешнего оформления книг

Этапы и сроки выполнения работы 35

1. Выдача задания. Вводная лекция. Клаузура на общее концептуальное решение.
2. Клаузура на художественно-образное и стилистическое решение серии
3. Разработка эскизов и проведение фотосессии по выбранной тематике
4. Работа над модульной сетки и стилеобразующих издания.
5. Выполнение чистового макета.

6. Завершение проекта.

Задания для самостоятельной работы: доработка начатых в классе частей проекта.

Тема 4. Проект серии книг и рекламных плакатов на эту серию .

Цель: Создание дизайна серии и рекламного плаката серии как формы рекламного продукта. Разработать креатив и визуализацию, используя основные закономерности, правила восприятия, и организации восприятия рекламы потребителем.

Состав проекта. Проект серии книг и рекламного плаката, с учетом основных требований дизайн-композиции и организации ассоциативного воздействия рекламы на потребителя.

Этапы и сроки проведения работы

1. Выдача задания. Вводная лекция. Клаузура на образно-стилистические решения.
2. Разработка концепции проекта.
3. Работа над эскизами проекта.
4. Выполнение проекта плаката
5. Завершение проекта, включая написание пояснительной записки к курсовой работе (проекту).

Задания для самостоятельной работы: доработка начатых в классе частей проекта и написание пояснительной записки

Изучите литературу и специальные журналы, посвященные различным модульным и стилистическим решениям серии книг и плакатов к ним.

Выберите свою концепцию современного творческого решения серии, используя оригинальные и креативные решения модульной сетки, стилеобразующих и визуального ряда обложек (переплетов). Обоснуйте свою точку зрения.

Проанализируйте, чем отличаются научно-популярные и художественные серии. Сделайте эскизы переплетов (обложек) и внутреннего оформления изданий.

Подготовьте предварительные макеты модульных сеток книг и визуальный ряд рекламных постеров с целью обоснования своей концепции проекта. 36

Литература

1. Эмиль Рудер Типографика – М., Аронов, 2017
2. Чихольд Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении. — М.: Книга, 1980.
3. Тоотс В.К Современный шрифт. — М.: Книга, 1966.
4. Шицгал А.Г. Русский гражданский шрифт 1708—1958.— М.: Искусство, 1959.
5. Шицгал А. Г. Русский типографский шрифт. Вопросы истории и практика применения. — М.: Книга, 1985.
6. Устин В.Б. Композиции в дизайне / Учебное пособие.- М.: АСТ:Астрель, 2007.
6. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. – М., 2001
8. Иттен И. Искусство цвета. – М., 2007
9. Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. – М., 2001
10. Милова Н.П., Обертас О.Г. Основы композиции / Учебное пособие. – Владивосток.: Изд-во ВГУЭС, 2008.
11. М. Хэмпшир, К. Стефенсон. Креативные решения для графического дизайнера. - М., 2009.
12. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. – М., 2010

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина реализуется на факультете истории искусства УЦ Арт-дизайн.

Цель дисциплины. Важной особенностью курса является непосредственная связь учебного процесса с современной практикой проектирования различных объектов графического дизайна

Задачи дисциплины:

- освоение студентами методики проектирования и практических навыков композиционной работы над шрифтовыми графическими объектами разного назначения;
- овладение теоретическими знаниями и практическими навыками и умениями в области создания шрифтовой композиции, используя шрифт как инструмент создания художественного образа и через содержание текста – инструмент воздействия на зрителя, что и демонстрирует профессионализм художника-дизайнера;
- развитие у студентов объемно-пространственного и образного мышления, художественного вкуса и понимания творческих проблем, умения их разрешать;
- изучение свойств и закономерностей объективной действительности и передачи этой действительности в практической плоскости графическими и пластическими средствами;
- изучение основ шрифтового проектирования и общих конструктивных принципов построения объемно-пространственного предметного мира;
- формирование творческого мышления, художественного видения, профессионально-творческой психологии будущего дизайнера-шрифтовика.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ОПК-2 Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; делать доклады и сообщения

ОПК 2.1 Применяет современные методы обработки и систематизации информации

ОПК 2.2 Применяет новейшие технологии обработки, систематизации и представления информации

ОПК-3 Способен разрабатывать концептуальную проектную идею; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, среда, полиграфия, товары народного потребления); выдвигать и реализовывать креативные идеи

О П К - 3 . 1 Обосновывает содержательную сторону творческой идеи в ходе практики

ОПК-3.2 Разрабатывает практическую приложимость идеи к данному диапазону практик

ОПК-4 Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах, фестивалях; разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации, инсталляции, проявлять творческую инициативу

ОПК-4.1 Организует систему представления результатов творческой работы в различных социокультурных средах

ОПК-4.2 Разрабатывает инновативные методы представления результатов творческой работы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: средства, приемы и принципы построения композиции как основы художественного формообразования в дизайне

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных знаний по решению композиционных задач; использовать аналитический инструментарий для решения приемов формообразования

Владеть: основные категории и концепции, связанные с изучением человека в системе культурных и социальных отношений; формы современной культуры, средства и способы культурных коммуникаций; проблемы становления профессионального самосознания художника, положение художника в социальной иерархии как фактор мотивации творчества.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета (3 семестр) и экзамена (4 семестр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетные единицы.