Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Артеменков Михаил Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.11.2026 18:50:57
Уникальный программный ключ:
a63b74166e8f4fc17bd1e0462725f79e393bfdf9

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленский государственный университет»

Кафедра изобразительного искусства

«Утверждаю»
Проректор по учебной работе
_____Ю.А. Устименко
«___»_____ 2022 г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.В.02 Типографика

Направление подготовки: **54.04.01 Дизайн**
Направленность (профиль): **Графический дизайн**
Форма обучения: заочная
Курс – 2
Семестр – 4
Всего зачетных единиц – 4, часов –144
Форма отчетности: зачёт – 4 семестр

Программу разработал доцент Шведова А. М.

Одобрена на заседании кафедры
«__»___ 20__ г., протокол № ___

Заведующий кафедрой Устименко Ю. А.

Смоленск
2022

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Типографика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана (Б1.В.02) направления подготовки 54.04.01 Дизайн, профиль Графический дизайн (магистратура).

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Проектирование в промышленной графике», а также выполнения ВКР.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
ПК-1. Способен владеть рисунком, навыками линейно-конструктивного построения, основами живописи и скульптуры	**Знать**: теорию и практику изобразительного искусства; теоретические основы цветоведения и колористики, проектирования, макетирования; приемы работы в проектировании, моделировании с цветом и цветовыми композициями; **Уметь**: применять законы и технику рисунка; использовать изобразительные методы, приемы, техники, позволяющие многогранно и наиболее полно выразить образ проектного предложения средствами рисунка и графики; использовать цвет и цветовые композиции в дизайн-проектировании; обосновать художественный замысел дизайн-проекта; создавать дизайнерские концепции на заданную тему, ориентироваться в художественных направлениях и методах изображения; **Владеть**: рисунком, навыками линейно-конструктивного построения, основами живописи и скульптуры, приемами работы с цветом и цветовыми композициями; способностью к художественному творчеству и художественно-изобразительной деятельности.
ПК-2. Способен анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; вести поиск, сбор и анализ информации, необходимой для разработки проектного задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации	**Знать**: концептуальные основы дизайн-проектирования объектов графического дизайна в эру цифровой трансформации; методы организации креативных процессов в дизайне; основные методы и средства разработки дизайн-концепций: приемы коллективного творчества, обсуждения, дискуссии, мозгового штурма; современные технологии, требуемые для практической реализации и воплощения дизайн-проектов; технологии дизайн-проектирования с использованием междисциплинарных подходов и новейших достижений науки и техники в смежных областях; современные материалы и технологии, производственные ресурсы, технические базы, аппаратные средства, сопутствующие дизайн-проектированию; методы организации творческого и художественно-технического процессов в графическом дизайне; **Уметь**: проектировать, объекты, предметы, товары, промышленные

	образцы и их отдельные элементы, среды и системы графического дизайна, а именно: логотипы, товарные знаки и прочие виды бренд-идентичности; визитки, фирменные бланки, папки и прочие элементы фирменного стиля, листовки, буклеты и прочую презентационную продукцию; книги, журналы, и прочие издания; упаковку, POS-материалы и прочие виды маркетинговых коммуникаций; афиши, плакаты и прочие виды наружной рекламы и т.п.; сайты, мобильные приложения, и прочие виды цифровых коммуникаций; проектировать единичные изделия, комплексы (коллекции) и ансамбли коммуникативного дизайна; работать с проектным заданием, анализировать информацию, необходимую для работы над концепцией дизайн-проекта; синтезировать набор возможных решений проектной задачи или подходов к ее выполнению; создавать портфолио удачных эскизных проектов и разработок; осуществлять проектную, конструкторскую деятельность в области систем визуальной информации, идентификации и коммуникации; **Владеть**: навыками творческо-конструкторской деятельности в различных областях графического дизайна как вида общественно-полезной деятельности по преобразованию окружающей предметной среды, по созданию социально значимых материальных ценностей в соответствии с потребностями современного общества; приемами стимуляции творческих идей при синтезе возможных дизайнерских решений; основами коллективного творчества, обсуждения, дискуссии, мозгового штурма; навыками работы в творческой лаборатории дизайна; принципами организации рабочего пространства и работы в творческом коллективе; принципами создания портфолио удачных эскизных проектов и разработок; современными средствами и технологиями разработки дизайн-проекта, а также его подготовки к печати, 3D печати и прочим видам производства; навыками размещения в сети Интернет цифровых продуктов дизайна.
ПК-3. Способен вести работу над дизайн-проектом в соответствии с основными этапами создания объектов визуальной информации, идентификации и	**Знать:** основные этапы художественно-технического проектирования объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; требования к разработке эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и

коммуникации	коммуникации; **Уметь:** вести работу над дизайн-проектом в соответствии с основными этапами создания объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; создавать эскизы и оригиналы элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; составлять художественно-техническую характеристику дизайн-проектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации. **Владеть:** технологиями проектирования в области графического дизайна.
ПК-4.Способен выстраивать взаимоотношения с заказчиком с соблюдением делового этикета, обоснование правильности принимаемых дизайнерских решений	**Знать:** основные принципы и нормы делового общения; принципы взаимоотношений в творческом коллективе; основные формы делового общения, нормы делового разговора; правила и особенности делового этикета в различных деловых ситуациях; **Уметь:** применять на практике знания об основных принципах и нормах делового общения; реализовывать знания об основных формах делового общения, нормах делового разговора; анализировать отношения с коллегами, начальством, подчиненными, клиентами; обосновывать правильность принимаемых дизайнерских решений; **Владеть**: навыками практической актуализации знаний об основных принципах и нормах делового общения и делового этикета, правилах построения взаимоотношений с заказчиком и обоснования правильности принимаемых дизайнерских решений.

3. Содержание дисциплины.

Программой дисциплины предусмотрено изучение основ, истории и теории типографики, формообразования шрифта и основной терминологии шрифтоведения; шрифта, как основы типографики и элемента композиции; технических правил набора простого текста; основных правил верстки; основных принципов верстки и структурирования сложного текста; правил организации текста; правил вёрстки многостраничного печатного издания; теория цвета. Также изучаются выразительные возможности типографики; эстетика формы в типографике. Рассмотрение всех тем курса сопровождается выполнением контрольных заданий на занятиях, а также самостоятельное выполнение ряда заданий.

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий		
			лекции	лабораторные занятия	самостоятельная работа
V семестр					
1	Основы типографики. История и теория типографики.	35		2	33
2	Шрифт как основа типографики и элемент композиции.	35		2	33

3	Технические правила набора простого текста. Основные правила верстки.	35		2	33
4	Выразительные возможности типографики. Эстетика формы в типографике.	35		2	33
	Контроль	**4**			**4**
	Итого за семестр	**144**		**8**	**136**

5. Виды образовательной деятельности.

Занятия лекционного типа

1. Основы типографики. История и теория типографики.

Вопросы обсуждения: значение типографики, ее роль и место в графическом дизайне. Типографика как наука и искусство. Задачи и функции типографики. Базовая типографская терминология. Основные графические признаки и классификации шрифтов. Принципы подбора шрифтов в типографике. Виды и формы печатной тиражной графики, визуальных коммуникаций, особенностях графического языка и композиции. Типографика как результат верстки. Основные советы по работе с текстом. Образность шрифта как художественного средства в дизайне. Креативная типографика. Типограмма – верстка текста в форме описываемого в нем объекта, форма текста работает как иллюстрация. Теория цвета. Цветовые модели, используемые для печати и для экранного воспроизводства.

2. Шрифт как основа типографики и элемент композиции.

Вопросы обсуждения: формообразование шрифта и основная терминология шрифтоведения. Стили шрифтов (с засечками, без засечек, курсив, прописные и строчные); категории шрифтов (старо стильные, ново стильные, брусковые, рубленные, декоративные, рукописные); классификация (наборные, заголовочные, рукописные, акцидентные,). Элементы шрифта. Единицы измерения (пункты, пики, квадрат, кегль,). Понятие графемы. Глиф. Выразительные возможности шрифта. Практическое и уместное использование шрифтов для набора различных текстов. Комбинации и взаимодействия шрифтов (гармоничные, контрастные и конфликтные). Типографика и образная каллиграфия. Леттеринг.

3.Технические правила набора простого текста. Основные правила верстки.

Вопросы обсуждения: выразительные возможности набора, четыре базовых принципа дизайна (контраст, повторение, выравнивание, приближённость(группировка). Элементы страницы. Пробелы в типографике (абзац, отступ, меж буквенный интервал, пробел, интерлиньяж, межстрочный интервал, отбивка, середник). Способы формирования строки. Кернинг и трекинг. Выравнивание, выключка (по формату, центру, левому краю, правому краю), вгонка, разрядка, переносы. Висячие строки (вдовы и сироты). Акценты и выделения в тексте (шрифтовые выделения, цветные или черные "подложки" под текст, подчёркивание, выворотка и втяжка, изменения формата набора, смена кегля, линейки и плашки, текст в рамке, маркеры); специальные виды текстов – стихотворный текст и текст драматического произведения; основные ошибки, которые допускаются при наборе. Набор, как технический принцип типографики—монтаж готовых форм, процесс формирования слова, строки, абзаца, сплошного текста. Правила расчета и построения документа верстки.

4.Выразительные возможности типографики. Эстетика формы в типографике.

Вопросы обсуждения: Создание художественного образа средствами типографской формы. Типографика как средство эмоционального наполнения композиции. Воплощение художественного образа. Взаимосвязи между функцией и выразительностью форм.

Симметричная и ассиметричная стили вёрстки, объединение стилей. Принципы построения изобразительно-шрифтовых композиций. Комбинации и взаимодействия шрифтов (гармоничные, контрастные и конфликтные). Краткая теория цвета. Приёмы создания визуально-художественных эффектов (контраст черной печати и белого, незапечатанное пространство и т. д.). Креативная типографика.

Занятия семинарского типа

1. Основы типографики. История и теория типографики.

Практическая работа: задания на выявление смысла и художественного образа средствами шрифтовой графики.

1) Выполнить автопортрет средствами типографики.
2) Выполнить типограмму на заданную тему.

Материалы: тушь, перо, акварель, кисть, черно графитный карандаш, цветные карандаши, шариковая ручка, гелиевая ручка; монотипия, коллаж, трафарет, аппликация.

2. Шрифт как основа типографики и элемент композиции.

Практическая работа: выполнение серии вариантов рисованных наборных букв их различных начертаний и композиции.

1) Разработать серию эскизов рисованных наборных букв.
2) Выбрать наиболее удачные и закомпоновать в виде плитки на формате А4.

Материалы: тушь, перо, акварель, кисть, черно графитный карандаш, цветные карандаши, шариковая ручка, гелиевая ручка; монотипия, коллаж, трафарет, аппликация.

3.Технические правила набора простого текста. Основные правила верстки.

Практическая работа: выполнение шрифтовой композиции на выявление выразительных возможностей приемов набора.

1) Выполнить тренировочное упражнение на компоновку пословицы (форматА4);
2) Типографика собственного имени-образа(форматА4);
3) Выполнить набор простого объявления(форматА4).

Материалы: тушь, карандаш, шариковая ручка, гелиевая ручка; монотипия, коллаж, трафарет, аппликация, компьютерная графика.

4.Выразительные возможности типографики. Эстетика формы в типографике.

Практическая работа: использование типографических средств в плакате:

1) Разработать шрифтовой плакат на заданную тему.

Материалы: тушь, карандаш, шариковая ручка, гелиевая ручка; монотипия, коллаж, трафарет, компьютерная графика.

Самостоятельная работа

1. Основы типографики. История и теория типографики.

Самостоятельная работа: работа с литературой и Интернет-ресурсами, подбор и анализ иллюстративного материала, составление карты ассоциаций; генерирование идеи; выполнение фор эскизов; разработка чистовых эскизов; завершение и оформление работы

2. Шрифт как основа типографики и элемент композиции.

Самостоятельная работа: работа с литературой и Интернет-ресурсами, подбор и анализ иллюстративного материала, составление карты ассоциаций; генерирование идеи; выполнение фор эскизов; разработка чистовых эскизов; завершение и оформление работы

3.Технические правила набора простого текста. Основные правила верстки.

Самостоятельная работа: работа с литературой и Интернет-ресурсами, подбор и анализ иллюстративного материала, составление карты ассоциаций; генерирование идеи; выполнение фор эскизов; разработка чистовых эскизов; завершение и оформление работы

4.Выразительные возможности типографики. Эстетика формы в типографике.

Самостоятельная работа: работа с литературой и Интернет-ресурсами, подбор и анализ иллюстративного материала, составление карты ассоциаций; генерирование идеи; выполнение фор эскизов; разработка чистовых эскизов; завершение и оформление работы.

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины студентом осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий при обсуждении вопросов по теме занятия и выполнении ими контрольных графических заданий. Студент допускается до зачёта только при наличии всех выполненных практических заданий. Зачёт проводится по в форме просмотра результатов выполнения контрольных графических заданий.

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

Контрольные вопросы к текущему контролю.

1. Понятие «Типографика», ее определение и основы, на которых она построена.
2. Рассказать о задачах типографа.
3. Рассказать об особенностях набора для сплошного и выборочного чтения.
4. Перечислить стили, категории и классификации шрифтов.
5. Цвет в дизайне, соотношения цветов, цветовые модели их применение.
6. Рассказать о «цвете» текстового блока и о способах его изменения.
7. Перечислить единицы измерения, применяемые в типографике.
8. Назвать типографические пробелы.
9. Назвать компоненты набора (колонки, поля и пр.); их роль в восприятии текста.
10. Что такое типограмма?
11. Назвать четыре основных принципа дизайна.
12. Рассказать о гармонии размеров в пространстве печатной страницы.
13. Понятия леттеринг и каллиграфия, перечислить их общие черты и различия.
14. Назвать основные типографические принципы соединения текста и иллюстраций.
15. Модульные сетки, виды модульных сеток и алгоритмы их построения.
16. Рассказать о методах структурирования текстовой информации.
17. Рассмотреть подходы к сочетаемости шрифтов.
18. Понятия глиф, графема.
19. Перечислить способы акцентирования и выделения в тексте.
20. Понятия кернинг и трекинг.
21. Визуальная иерархия и её применение.
22. Висячие строки и способы их устранения.
23. Перечислить способы выравнивания.
24. Паспорт стандартов и его структура.
25. Перечислить основные ошибки верстки текста для сплошного чтения.
26. Назвать виды и формы печатных изданий.

Перечислить элементы шрифта

"Отлично" выставляется студенту, который демонстрирует при ответе всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой. Свободно ориентируется в основной и дополнительной литературе, рекомендованной программой, а так же показывает усвоение взаимосвязи основных понятий дисциплины и их значений для приобретаемой профессии, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

"Хорошо" выставляется студенту, который демонстрирует при ответе хорошее знание учебно-программного материала, успешно выполнил предусмотренные задания, усвоил основную литературу, рекомендованную в программе. Показывает систематический характер знаний по дисциплине и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

"Удовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему знание основного учебного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профессии, справляющимся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, допустившим погрешности в ответе, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

"Неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не ознакомившемуся с основной литературой, предусмотренной программой, и не овладевшему базовыми знаниями, предусмотренными по данной дисциплине и определёнными предметными умениями.

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации.

Форма проведения просмотра– кафедральный просмотр студенческих работ за семестр.

Студент к просмотру представляет следующие контрольные графические задания.

1. Автопортрет средствами типографики(форматА4).
2. Типограмма на заданную тему. (форматА4).
3. Серия эскизов рисованных наборных букв(форматА4).
4. Компоновка пословицы (форматА4).
5. Типографика собственного имени-образа(форматА4);
6. Набор простого объявления (форматА4).
7. Шрифтовой плакат на заданную тему (форматА3).

Требования к графическим работам.

1. Общее впечатление от работы.
2. Аккуратность подачи.
3. Эстетическое оформление.
4. Соответствие поставленной задачи.
5. Соответствие выполненных работ программным требованиям.
6. Полное раскрытие темы.
7. Творческий подход.
8. Личная инициатива в выполнении задании.
9. Креативность мышления в разработке идеи.
10. Индивидуальность творческого мышления.
11. Самостоятельность в разработке идеи и исполнении.
12. Соответственное композиционное решение листа.
13. Правильное цветовое и тональное решение.
14. Правильность пропорциональных и цветовых отношений.
15. Степень владения техникой.
16. Использование нестандартных приемов в работе.
17. Оригинальность работы и используемых средств.
18. Качество и сложность технического исполнения работы
19. Обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и средств.
20. Качество художественного исполнения.

21. Количество работ с просматриваемой динамикой повышения качества композиционного решения и технического исполнения.

Критерии оценки

«**зачтено**» - если представленные задания выполнены в полном объёме и на достаточном профессиональном уровне, в соответствии с поставленными целями и задачами; присутствуют новизна идеи, оригинальность художественного образа, выразительность формы дизайнерского решения, конструктивная целесообразность дизайнерского подхода, применены новые технологии и материалы, присутствует нетрадиционное применение известных материалов, высокий уровень графической подачи материала и технического исполнения проекта; возможны небольшие недочеты в графической части проекта.

«**не зачтено**» - представленные задания выполнены не в полном объёме или не выполнены совсем, на низком профессиональном уровне, не соответствуют поставленным целям и задачам; отсутствуют новизна идеи, оригинальность художественного образа, выразительность формы дизайнерского решения, конструктивная целесообразность дизайнерского подхода, не используются новые технологии и материалы, низкий уровень графической подачи материала и технического исполнения проекта.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.

7.1. Основная литература

1. Головко, С. Б. Дизайн деловых периодических изданий [Электронный ресурс] : учеб. пособие. – М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 http://znanium.com/bookread2.php?book=390993
2. Гуляев, С.А. Технология печатных процессов. Офсетная печать [Электронный ресурс]: учебник для средних профессиональных заведений / С.А. Гуляев, В.П. Тихонов. - М.: ГОУ СПО МИПК имени И.Федорова, 2009 http://znanium.com/bookread2.php?book=515103
3. Кузнецов, П. А. Современные технологии коммерческой рекламы: Практическое пособие [Электронный ресурс] / П. А. Кузнецов. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014 http://znanium.com/bookread2.php?book=511984
4. Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии). М.: ИндексМаркет, 2011. - 416 с., ил.
5. Миронов Д.Ф. CorelDRAW: Учебный курс. -СПб. Питер, 2014. - 442 с.: ил.
6. Могинов Р. Г.Технология флексографской печати. Теория, практика и расчет : учебник / Р.Г. Могинов, Я.В. Дмитриев. — М. : ИНФРА-М, 2016 http://znanium.com/bookread2.php?book=523351
7. Поляков В.А., Романов А.А. Разработка и технология производства рекламного продукта. – М.Юрайт, https://biblio-online.ru/viewer/1BF53170-0D1A-43E0-A621-D5AD21B3C08E#page/1
8. Стефанов, С.И. Краткая энциклопедия печатных технологий [Электронный ресурс] / С. Стефанов. – М.: Флинта: Наука, 2012 http://znanium.com/bookread2.php?book=455821

7.2. Дополнительная литература

1. Викентьев И.Л. Приемы рекламы: методика для рекламодателей и рекламистов / И.Л. Викентьев. – Новосибирск: Наука, 2013. – 234 с.
2. Глейзер, Джессика. Дизайн: разработка проектов. Разбуди свое вдохновение! / Д. Глейзер, К. Найт; [пер. с англ. В. Иванова]. -СПб: Питер, 2014. - 247, [1] с.: ил
3. Ковешникова, Н. А. История дизайна: учеб. пособие [для студентов вузов по спец. "Дизайн"] / Н. А. Ковешникова. -2-е изд., стер. -М.: Омега-Л, 2012. -256 с. :
4. Кричевский Владимир. Типографика в терминах и образах: В 2 т. Т.1,2. 158 терминов / Авт. ред.; Пер. резюме на англ. Л.Пахтаева. -М.: СЛОВО/SLOVO, 2012. -144 с.

5. Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии). М.: ИндексМаркет, 2011. - 416 с., ил.
6. Луптон, Эллен. Графический дизайн от идеи до воплощения / Э. Луптон; пер. с англ. В. Иванов. -СПб: Питер, 2013. - 184 с. : ил.
7. Миронов Д.Ф. CorelDRAW: Учебный курс. -СПб. Питер, 2014. - 442 с.: ил.
8. РайтманМ. AdobeIllustratorCS5. Официальный учебный курс. -СПб: Питер, 2011. - 593 с
9. Розенсон, И. А. Основы теории дизайна: учебник для бакалавров и спец. / И. А. Розенсон. -2-е изд. -СПб: Питер, 2013. -256 с.: ил

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Должностная инструкция дизайнера http://yugstroy.com/index.php/dolzhnostnye-instrukcii/18-2011-01-18-22-45-38
Квалификационный справочник: Художник-конструктор (дизайнер) http://cased.ru/doc_r-ek2_487_cased.html
Виды деятельности дизайнера http://tsdi.ru/vidy-deyatelnosti-dizajnera.html
Глоссарий верстки. http://msd.com.ua/verstka/glossarij-verstki/
Дизайнер-график http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-35604/
Основные в типографике понятияhttp://project16147.tilda.ws/typography
Типографика-это…. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3313
Типографика в дизайне http://www.yellow-elephant.ru/design/article/tipography/
Электронные учебники по дизайну http://books.dore.ru/bs/f6sid114.html
25 правил типографики https://lifehacker.ru/2015/08/05/25-pravil-tipografiki/

8. Материально-техническое обеспечение

Учебные аудитории для проведения учебных занятий - корпус № 1, ауд. 86, 89, 88, 93:

Ноутбук Lenovo, мультимедийный проектор 3D Acer, проектор InFocus, компьютерные классы с персональным компьютерером OLDI тип I (15 шт.), персональный компьютер OLDI (15 шт.), принтер HP1320, принтер SAMSUNG.

9. Программное обеспечение

Для реализации дисциплины используется следующее программное обеспечение:

1. Антивирус Dr.Web, лицензия 148725439;
2. Microsoft Office 2010 Russian;
3. Adobe photoshop;
4. Archicad;
5. Microsoft Windows Professional 7 Russian,
6. Microsoft Windows 10 PRO, версия 21 H1.