

**КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ТИПОГРАФИКА

Направления подготовки 54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) «Графический дизайн»

Форма обучения: очная

Объем дисциплины:

в зачетных единицах: 4 з.е.

в академических часах: 144 ак.ч.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Рабочая программа по дисциплине «Типографика» по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) «Графический дизайн», составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от 13.08.2020 г.

Рабочая программа:

обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры Естественных дисциплин, сервиса и туризма от 25 марта 2025 г., протокол № 6

одобрена Научно-методическим советом Казанского кооперативного института (филиала) от 2 апреля 2025 г., протокол № 3.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Цель и задачи освоения дисциплины	4
2.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	5
4.	Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5.	Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных занятий	7
	5.1. Содержание дисциплины	7
	5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	8
6.	Лабораторные занятия	8
7.	Практические занятия	8
8.	Примерная тематика курсовых работ (проектов)	9
9.	Самостоятельная работа студента	9
10.	Оценивание результатов обучения и уровня сформированности компетенций	12
11.	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	12
12.	Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины	13
13.	Материально–техническое обеспечение дисциплины	14
	Обновление рабочей программы дисциплины (модуля)	16

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Типографика» является развитие у студентов образно-пространственного мышления, формирование базы графических аналогов, а также способности выражать творческий замысел с помощью условного языка графических средств, а также умения самостоятельно превращать теоретические знания в метод профессионального творчества. Изучение шрифтовых композиций как одного из выразительных средств графического дизайна, получение навыков работы над макетом шрифтового плаката, а также изучение особенностей конструктивного и художественного построения шрифтов.

Задачи:

В ходе освоения дисциплины студент должен решать такие задачи как:

- анализировать информацию, определять требования к дизайн-макету и обосновывать свои предложения.

- разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном подходе и принципах композиции

- знать типологию шрифтовых знаков и приемы организации элементов текста;

- знать взаимозависимость параметров типографического оформления: рисунка и размера шрифта; внутрибуквенных, межбуквенных и межстрочных пробелов; отбивок частей текста (абзацев, групп абзацев, заголовков); длины строки, ширины и высоты полосы; размеров полей и т.п.;

- грамотно применять на практике различные начертания шрифта (прямое, курсивное, капительное, жирное и др.), а также сочетать шрифты различного рисунка.

- композиционными и техническими средствами для достижения оптимального композиционного и художественного решения.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Типографика» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) «Графический дизайн».

Код компетенции	Предшествующие дисциплины (модули), практики	Изучаемые в текущем семестре дисциплины (модули), практики	Последующие дисциплины (модули), практики
ОПК-4	Технический рисунок	Типографика	Технико-экономические расчеты и смет, Производственная практика, проектно-технологическая практика Производственная практика, преддипломная практика

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся общих профессиональных компетенций –ОПК-4.

Формируемые компетенции (код и наименование компетенции)	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
ОПК-4. Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики	ОПК-4.1. Способен понимать и применять цветовое решение композиции, использовать основы проектирования, моделирования, конструирования объектов дизайна	Знать: - основы проектирования, моделирования и конструирования применительно к объектам дизайнерской практики. Уметь -Использовать методики анализа потребностей пользователей и целевой аудитории при создании дизайн-проектов. -Применять техники компоновки пространства и визуализации объемных композиций. -Реализовывать проекты в материальном виде, включая изготовление прототипов и тестовых образцов. Владеть -Инструментами и методами творческого подхода при поиске оригинальных решений. -Способами выбора оптимального варианта среди альтернативных решений на основе критериев удобства, экономичности и красоты.
	ОПК-4.2. Способен создавать авторские дизайн-проекты визуальной информации, идентификации и коммуникации.	Знать -Основы композиции и правила гармонизации визуальных образов. -Семантика знаков и символов, используемых в логотипах, брендинге и корпоративной культуре. -Современная теория и практика графического дизайна, рекламы и мультимедийных коммуникаций. Уметь - Разрабатывать концепции и основные идеи дизайн-проектов; - Использовать методы графического моделирования и прототипирования; - Работать с различными компьютерными программами и инструментами проектирования; Владеть

		-Современными программными пакетами для работы с графикой. Применение приемов фоторедактуры, ретуши изображений и подготовки файлов к печати. -Управлением проектами, командной работой над созданием сложных дизайн-решений.
	ОПК - 4.3 Способен пользоваться методами дизайн проектирования и техническими приемами для реализации разработанного проекта в материале.	Знать -Методологию и последовательность этапов дизайн-проектирования, начиная от сбора исходных данных и исследования рынка, заканчивая изготовлением конечного продукта. -Принципы взаимодействия между заказчиком, исполнителем и производителем при реализации проекта. Уметь -Организовывать и проводить эксперименты, направленные на проверку работоспособности предлагаемых решений. -Применять специальные программы автоматизированного проектирования для детализации и оптимизации разработок. Владеть - методами дизайн-проектирования и техническими приемами для реализации разработанного проекта в материале.. .

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся

очная форма обучения

Вид учебной деятельности	Ак. часов	
	Всего	По семестрам 3 семестр
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:	35	35
Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:	34	34
• занятия лекционного типа	18	18
• занятия семинарского типа:	16	16
практические занятия	16	16
лабораторные занятия	-	-
в том числе занятия в форме практической подготовки	-	-

Консультации		0,5	0,5
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий		0,5	0,5
2. Самостоятельная работа студентов, всего		73	73
- курсовая работа (проект)		-	-
- изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы		67	67
-реферат		6	6
3.Промежуточная аттестация: экзамен		36	36
ИТОГО:	ак. часов	144	144
	зач. ед.	4	4

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в типографику

Основные понятия и определения. Роль шрифта и типографики в современной графической среде. Терминология. Рабочим инструмент типографики — шрифт. Основные характеристики шрифта. Связь шрифта с другими видами искусства. Типографика как искусство. Обзор курса «Типографика». Задачи курса. Основные понятия о типографском наборе.

Тема 2. Краткая история шрифта и типографики

Исторический экскурс в развитие письма, известные шрифтовики, ведущие шрифтовые агентства. Виды письма. Первые алфавиты. Римское письмо. История антиквы. Конструктивизм и футуризм. Роль в развитии типографики. Влияния течений конструктивизма и футуризма на шрифтовой дизайн и дизайн плакатов. Построение композиций в стиле конструктивизма и футуризма путём коллажирования. Творчество Владимира Хлебникова, Михаила Ларионова, Петра Митурича, Ильи Зданевич, Натальи Гончаровой, Алексея Крученых, Эль Лисицкого, Александра Родченко, Ласло Мохой-Надь и Алексея Гана. Швейцарская школа.

Тема 3. Классификация шрифтов

Подборка шрифтовых гарнитур по разделам классификации шрифтов: антиква, гротеск (рубленый), брусковый (египетский), смешанные (антиква-гротеск, ленточная антиква), акцидентные (основные группы).

Тема 4. Части буквы и её окружение.

Понимание строения глифов, история набора и появления наборных шрифтов, терминология. Основные термины. Строение буквы. Рисунок знаков. Цифры. Знаки препинания (дефис, тире, кавычки, многоточие). Динамика и статика шрифта. Понятие «выразительность набора», основанное на синтезе изобразительных средств шрифта, нешрифтовых наборных элементов, пробелов, различных композиционных построений набора, а также

цвета, вводимого при печати. Шрифт и нешрифтовые наборные элементы. Выразительные качества наборных композиций.

Тема 5. Ритм и построение плоскости листа .

Ритм и построение плоскости листа. Понятие о модульной сетке, создание с ее помощью простейшей композиции с использованием простых геометрических фигур, линий и шрифтового набора.

Тема 6. Презентация и воплощение проекта.

Вёрстка макета (каталога классификации шрифта). Корректировка финальной версии макета. Публичная презентация проекта.

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

очная форма обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Виды занятий, включая самостоятельную работу студентов (в ак. часах)			Индика торы достиж ения компете нций
		занятия лекцион- ного типа	занятия семинарс кого типа / из них в форме практической подготовки	самос тоятель ная работа	
1.	Тема 1. Введение в типографику	2	2	3	ОПК-4
2.	Тема 2. Краткая история шрифта и типографики	4	2	4	ОПК-4
3.	Тема 3. Классификация шрифтов	2	2	6	ОПК-4
4.	Тема 4. Части буквы и её окружение	4	2	10	ОПК-4
5.	Тема 5. Ритм и построение плоскости листа	4	4	8	ОПК-4
6.	Тема 6. Презентация и воплощение проекта.	2	4	6	ОПК-4
	Итого	18	16	37	

6. Лабораторные занятия

Лабораторные занятия не предусмотрены.

7. Практические занятия

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание практических занятий	Объем (ак.час.)	
			Очная форма обучения	Очно- заочная форма обучения
1	Тема 1. Введение в типографику	Основные понятия и определения. Роль шрифта и типографики в современной графической среде	2	-

2	Тема 2. Краткая история шрифта и типографики	Тема 2. Исторический экскурс в развитие письма, известные шрифтовики, ведущие шрифтовые агентства. Разбор влияния течения конструктивизма и футуризма на шрифтовой дизайн и дизайн плакатов. Построение композиций в стиле конструктивизма и футуризма путём коллажирования.	2	-
3	Тема 3. Классификация шрифтов	Устоявшиеся классификации шрифтов: антиква, гротеск, брусковые, ленточные и акцидентные.	2	-
4	Тема 4. Части буквы и её окружение	Понимание строения глифов, история набора и появления наборных шрифтов, терминология. Разбор выразительных качеств шрифта.	2	-
5	Тема 5. Ритм и построение плоскости листа	Ритм и построение плоскости листа. Понятие о модульной сетке, создание с ее помощью простейшей композиции с использованием простых геометрических фигур, линий и шрифтового набора	4	-
6	Тема 6. Презентация и воплощение проекта.	Вёрстка макета (каталога классификации шрифта). Корректировка финальной версии макета. Публичная презентация проекта.	4	-
	Итого		16	

8. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены.

9. Самостоятельная работа студента

Методические материалы

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы графики в дизайне» направлена на закрепление теоретических знаний, полученных в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа.

Виды самостоятельной работы студента при изучении дисциплины:

- работа с конспектами лекций и(или) иными учебными материалами, в том числе электронными,
- изучение основной и дополнительной литературы, источников Интернет,
- подготовка к практическим занятиям,
- подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации
- написание рефератов.

Реферат – публичное выступление, представленное в письменном виде, содержит сообщения с анализом данных.

Реферат:

- содержит уже опубликованные в нескольких источниках сведения;
- базируется на фактическом материале, достоверной информации, которые используются в качестве актуального иллюстрирования;
- представляет интерес с точки зрения позиций научного, культурного, социального, политического, экономического, юридического характера;
- способы решения просматриваются через предложенную для обсуждения тему;
- не имеет субъективной оценки;
- выстраивается по определенным стандартам структурно и стилистически;
- может достигать значительных размеров;
- в композиционной структуре ясно обозначены вступительная, основная, заключительная части; страницы, где указаны планы, разделы, выводы, список литературы.

Во вступлении должна быть четко обоснована актуальность, указываться адрес и дата каждой публикации. Основная часть – обзорная или тезисная, с фиксированными результатами и описанием возможностей для последующего применения.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если исследование выполнено на основе самостоятельно проведенного анализа материала, с использованием актуальной информации, учебных и научных источников. Во время выступления используется презентация или иной демонстрационный материал, в котором студент прекрасно ориентируется. Студент показал владение специальным научным аппаратом, ясно и четко излагает содержание доклада, отвечает на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если исследование выполнено на основе самостоятельно проведенного анализа материала, с использованием актуальной информации, учебных и научных источников, обоснована практическая и теоретическая актуальность работы, выводы автора самостоятельны и достаточно аргументированы. Студент владеет терминологией, четко излагает основные положения доклада, но испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если исследование выполнено только с использованием учебной литературы, без привлечения дополнительных научных источников. Студент показывает знания базовых научных терминов, последовательно излагает содержание работы, но испытывает серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если исследование носит не самостоятельный характер, использована устаревшая информация. Полученные результаты не соответствуют поставленной цели, отсутствуют аргументированные выводы. Студент не отвечает на дополнительные вопросы.

Тема 1. Введение в типографику

Изучить следующие вопросы:

1. Какова история возникновения и развития типографики?
2. Роль шрифта и типографики в современной графической среде.
3. Основные характеристики шрифта.
4. Связь шрифта с другими видами искусства.
5. Типографика как искусство.
6. Основные понятия о типографском наборе.
7. Какое влияние оказывает правильная типографика на успешность рекламной кампании или печатного издания?
8. Можно ли говорить о национальной специфике в типографике? Если да, приведите примеры.
9. Приведите примеры удачных и неудачных примеров типографики в современной рекламе и упаковке.

Темы рефератов:

1. Типографика в веб-дизайне: особенности и отличия от печатной типографики.
2. Типографические приемы в русской графике XIX века.
3. Важнейшие термины и правила типографики: кернинг, трекинг, лигатуры и другие.
4. Типографика в городской среде: особенности вывесок, дорожных знаков и общественных пространств.
5. Влияние типографики на продажи: эффективность и важность хорошего шрифтового оформления в маркетинге.
6. Типографика как инструмент брендинга: опыт известных мировых брендов.

Тема 2. Краткая история шрифта и типографики

Изучить следующие вопросы:

1. История развития письма. Виды писем. Римское письмо.
2. Известные шрифтовики. Ведущие шрифтовые агентства.
3. Первые алфавиты.
4. Конструктивизм и футуризм. Роль в развитии типографики.
5. Влияния течений конструктивизма и футуризма на шрифтовой дизайн и дизайн плакатов.
6. Построение композиций в стиле конструктивизма и футуризма путём коллажирования.
7. Творчество Владимира Хлебникова, Михаила Ларионова, Петра Митурича, Ильи Зданевич, Натальи Гончаровой, Алексея Крученых, Эль Лисицкого, Александра Родченко, Ласло Мохой-Надь и Алексея Гана.
8. Швейцарская школа.

Тема 3. Классификация шрифтов

Выберите пять различных групп шрифтов (например, антиква, гротеск, брусковый, скрипт, монолинейный). Ваша задача — разработать небольшую коллекцию шрифтов, иллюстрируя каждую категорию своим собственным уникальным проектом. Каждый созданный вами шрифт должен соответствовать основным характеристикам выбранной группы и отражать ваши личные предпочтения в стиле и форме.

Тема 4. Части буквы и её окружение.

Изучить следующие вопросы:

1. Строение глифов, история набора и появления наборных шрифтов.
2. Основные термины. Строение буквы. Рисунок знаков. Цифры.
3. Знаки препинания (дефис, тире, кавычки, многоточие).
4. Динамика и статика шрифта.
5. Понятие «выразительность набора», основанное на синтезе изобразительных средств шрифта, нешрифтовых наборных элементов, пробелов, различных композиционных построений набора, а также цвета, вводимого при печати.
6. Шрифт и нешрифтовые наборные элементы.
7. Выразительные качества наборных композиций.

Тема 5. Ритм и построение плоскости листа .

Изучить следующие вопросы:

1. Ритм и построение плоскости листа.
2. Понятие о модульной сетке.
3. Создание с помощью модульной сетки простейшей композиции с использованием простых геометрических фигур, линий и шрифтового набора.

Тема 6. Презентация и воплощение проекта.

Вёрстка макета (каталога классификации шрифта). Корректировка финальной версии макета. Публичная презентация проекта.

10. Оценивание результатов обучения и уровня сформированности компетенций

Оценивание результатов обучения по дисциплине и уровня сформированности компетенций (части компетенции) осуществляется в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с Фондом оценочных средств.

11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) основная литература

1. Кашевский, П. А. Типографика : учебное пособие / П. А. Кашевский. - Минск : РИПО, 2022. - 284 с. - ISBN 978-985-895-072-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2173486>.

2. Безрукова Е.А. Шрифты: шрифтовая графика: учебник для вузов / Е. А. Безрукова, Г. Ю. Мхитарян; под науч. ред. Г. С. Елисеенкова. — 2-е изд. — Москва: Юрайт, 2025. — 116 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/566052> (дата обращения: 21.04.2025).

.б) дополнительная литература

1. Воронова И.В. Проектирование: учебник для вузов / И.В. Воронова. — 2-е изд. — Москва: Юрайт, 2025. — 167 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/567908> (дата обращения: 21.04.2025).

2. Графический дизайн. Современные концепции: учебник для вузов / отв. ред. Е.Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2025. — 119 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/563931> (дата обращения: 21.04.2025).

3. Основы дизайна и композиции: современные концепции: учебник / отв. ред. Е.Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2025. — 119 с. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/565340> (дата обращения: 21.04.2025).

4. Пашкова И.В. Проектирование упаковки и малых форм полиграфии: учебное 10 пособие для вузов / И.В. Пашкова. — 2-е изд. — Москва: Юрайт, 2025. — 95 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/559224> (дата обращения: 21.04.2025).

в) Электронные библиотечные системы (ЭБС) и электронные образовательные ресурсы

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM — <https://znanium.com/>

Электронная библиотечная система BOOK.ru — <https://www.book.ru/>

Электронный каталог Университета — Автоматизированная информационная библиотечная система (АИБС «МегаПро»)

12. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины

1) Лицензионное программное обеспечение, в том числе отечественного производства:

Программное обеспечение	Описание
Desktop School ALNG LicSAPk MVL	Операционная система Microsoft Windows Офисный пакет приложений Microsoft Office
Консультант Плюс	Компьютерная справочная правовая система
INDIGO	Программа для создания и проведения компьютерного тестирования

2) Свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

Программное обеспечение	Описание
ЯндексБраузер	Браузер
Adobe Acrobat Reader DC	ПО для просмотра, печати и комментирования документов в формате PDF
7-zip	Свободный файловый архиватор
Gimp	программа для создания и обработки растровой графики и частичной поддержкой работы с векторной графикой
Inkscape	векторный графический редактор;
и Blender	программа создания трехмерных изображений;
генераторы цветовых палитр	Color Hunt
инструменты для типографики	BirdFont
программы для создания паттернов и текстур	Material Maker

3) Информационные справочные системы:

www.consultant.ru – СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде.

13. Материально–техническое обеспечение дисциплины

Образовательный процесс обеспечен учебными аудиториями для проведения учебных занятий, а именно для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещениями для самостоятельной работы студентов.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.

Рабочее место преподавателя (стол, стул), рабочие места обучающихся, доска для написания мелом, кафедра.

Технические средства обучения: персональный компьютер-1, мультимедийное оборудование (проектор, проекционный экран) – 1.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.

Рабочее место преподавателя (стол, стул), рабочие места обучающихся, доска для написания мелом, кафедра.

Технические средства обучения: персональный компьютер-1, мультимедийное оборудование (проектор, проекционный экран) – 1.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института

Рабочие места обучающихся.

Технические средства обучения:

персональный компьютер - 13.

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам и нормам.

Обновление рабочей программы дисциплины (модуля)

Наименование раздела рабочей программы, в который внесены изменения

(измененное содержание раздела)

обсуждено и рекомендовано к утверждению решением кафедры
наименование кафедры

от _____ 20__ г., протокол № _____

одобрено Научно-методическим советом _____ от _____ 20__ г.,
протокол № _____