Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»

Методические рекомендации по организации

самостоятельной внеаудиторной работы студентов

ПМ.01 Творческо-проектная деятельность в области культуры и искусства по

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

МДК.01.02. Средства исполнения дизайн-проектов. Типографика.

Сыктывкар

2017

ОДОБРЕНА Предметно-цикловой комиссией отделения «Дизайн»	Составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01.Дизайн (по отраслям)
Председатель Кубик С.П._________________	Заместитель директора по учебной работе Беззубова Л.В.____________

Автор: Сергиенко А.В., преподаватель ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми».

Сергиенко А.В. МДК.01.02. Средства исполнения дизайн-проектов. Типографика [Текст]: методические рекомендации по организации самостоятельной внеаудиторной работы студента / А.В. Сергиенко. – Сыктывкар: ГПОУ РК «Колледж искусств республики Коми», 2017. – 14 с.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Форма занятий -

самостоятельная работа студента.

Объем работы 42 часов

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью:

* систематизации и закрепления полученных на уроке знаний;
* углубления и расширения теоретических знаний;
* формирование умения использовать дополнительную литературу;
* развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
* формирование самостоятельного мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
* развитие способности к ведению самостоятельной работы;
* формирование практических навыков, необходимых для художественной и педагогической деятельности студентов.

Основные виды самостоятельных работ:

Практическая работа:

* Типорафика;
* Шрифтовые композиции.

Всего на выполнение самостоятельных работ по учебному плану отводится 42 часа.

Проверка самостоятельной работы происходит на уроке с обсуждением достоинств и недостатков работы.

Требования к содержанию курса.

В результате освоения междисциплинарного курса у студента должны сформироваться:

Общие компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

И профессиональная компетенция (ПК)

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами академического рисунка и живописи.

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования.

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-проектом.

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования.

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии изготовления, особенности современного производственного оборудования.

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи.

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования.

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию.

В результате изучения ПМ.1 Творческо-проектная деятельность в области культуры и искусства, предмет «Шрифт», обучающийся должен:

иметь практический опыт:

ПО.1 - проведения целевого сбора и анализа исходных данных, подготовительного материала, необходимых предпроектных исследований;

ПО.2 - использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средств при выполнении дизайн-проекта, методов макетирования;

ПО.3 - осуществления процесса дизайнерского проектирования;

уметь:

У.1 - применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского проектирования;

знать:

З.1 - особенности дизайна в области применения;

З.2 - теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия;

З.3 - методы организации творческого процесса дизайнера;

З.4 - современные методы дизайн-проектирования;

З.5 - основные изобразительные и технические средства и материалы проектной графики; приемы и методы макетирования;

З.6 - особенности графики и макетирования на разных стадиях проектирования;

З.7 - технические и программные средства компьютерной графики;

Распределение самостоятельной нагрузки по семестрам

курс, семестр	самостоятельная работа (часов)
III к. I с.	21
IV к. II с.	21
Всего:	42

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы.

Типогра́фика (от [греч.](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) τύπος «отпечаток» + γράφω «пишу») — искусство оформления при помощи наборного (не рисованного) текста[[1]](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-1), базирующееся на определённых, присущих конкретному языку правилах, посредством набора и вёрстки. Типографика, с одной стороны, представляет собой одну из отраслей графического дизайна, с другой — свод строгих правил, определяющих использование шрифтов в целях создания наиболее понятного для восприятия читателя текста.

Грамотное текстовое оформление печатного листа ценилось всегда. И уже с середины XV века начинают зарождаться первые основы типографики: в Европе в качестве шрифта для текстов используется удобочитаемая антиква. Глядя на римскую капитель и гуманистический минускул, французский гравёр [Николя Жансон](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F) (1420—1480 г.) вырезает первую антикву. В типографскую моду входит принцип равномерности [интерлиньяжа](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%B6) и абзацного отступа для выделения и структурирования текста. В 1494 г. [Альд Мануций](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9), итальянский типограф и издатель из Венеции, выпускает первую книгу с удобным для глаза читателя абзацным отступом.

А уже в начале XVI столетия впервые вводится курсив. В это время издатели всё чаще экспериментируют с написанием и оформлением, всё больше отдаляясь от приближенного к рукописному шрифту. Также в обиход входят замысловатые иллюстрации, орнамент и декор.

В XVII столетии типографика начинает меняться, отдавая предпочтение удобочитаемости книг, пытаясь адаптировать издания для большего круга читателей. С этим связано уменьшение формата, видоизменение шрифтов — сохраняя чёткость оттиска, они становятся более тяжеловесными. В этот же период появляется шрифт «Королевская антиква», который ещё больше не похож на все те шрифты, что были созданы до него. В середине XVIII века впервые появились попытки систематизации типоразмеров и выпуска книг шрифтовых образцов. Особое значение здесь имеет труд англичанина [Джона Баскервилля](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD) (1706—1775 гг.), отказавшегося от использования книжного орнамента в пользу «чистой» типографики, основанной исключительно на шрифтовом оформлении. Типографика быстро меняется: со временем на смену узорчатости приходит геометрическая точность, проявляется значимость общей композиции свободного пространства листа, рождаются всё новые оттеночные, контрастные шрифты. В Россию типографика приходит вместе с первым книгопечатником [Иваном Фёдоровым](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2) (1520—1583 гг.), открывшим в 1563 г. первую типографию в Москве и проработавшим красочное оформление со множеством мелких деталей.

В попытке ввести типографику в разряд наук французский гравёр [Пьер Фурнье](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8C%D0%B5) (1712—1768 гг.) публикует «Типографическое руководство» (1773 г.), где представлена его собственная система определения кегля шрифта. Для этого он предложил использовать пики и пункты. А [*Франсуа Дидо*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D0%B7)*,* французский шрифтовик, приравнявший 72 пункта к одному дюйму, положил основы современной системы измерения.

В ходе промышленной революции, начавшейся в XIX веке, зарождается рынок рекламы. И со временем торговцы пришли к выводу: чтобы товар был продан, он должен иметь свои отличительные особенности. На помощь им пришли шрифтовики — чтобы выдержать конкуренцию, они стали активно разрабатывать всё новые шрифты для выделения того или иного товара. Методом проб и ошибок они выяснили, что для крупного заголовка или вывески засечки не нужны — так на свет появились гротески, а засечки перешли в разряд декора.

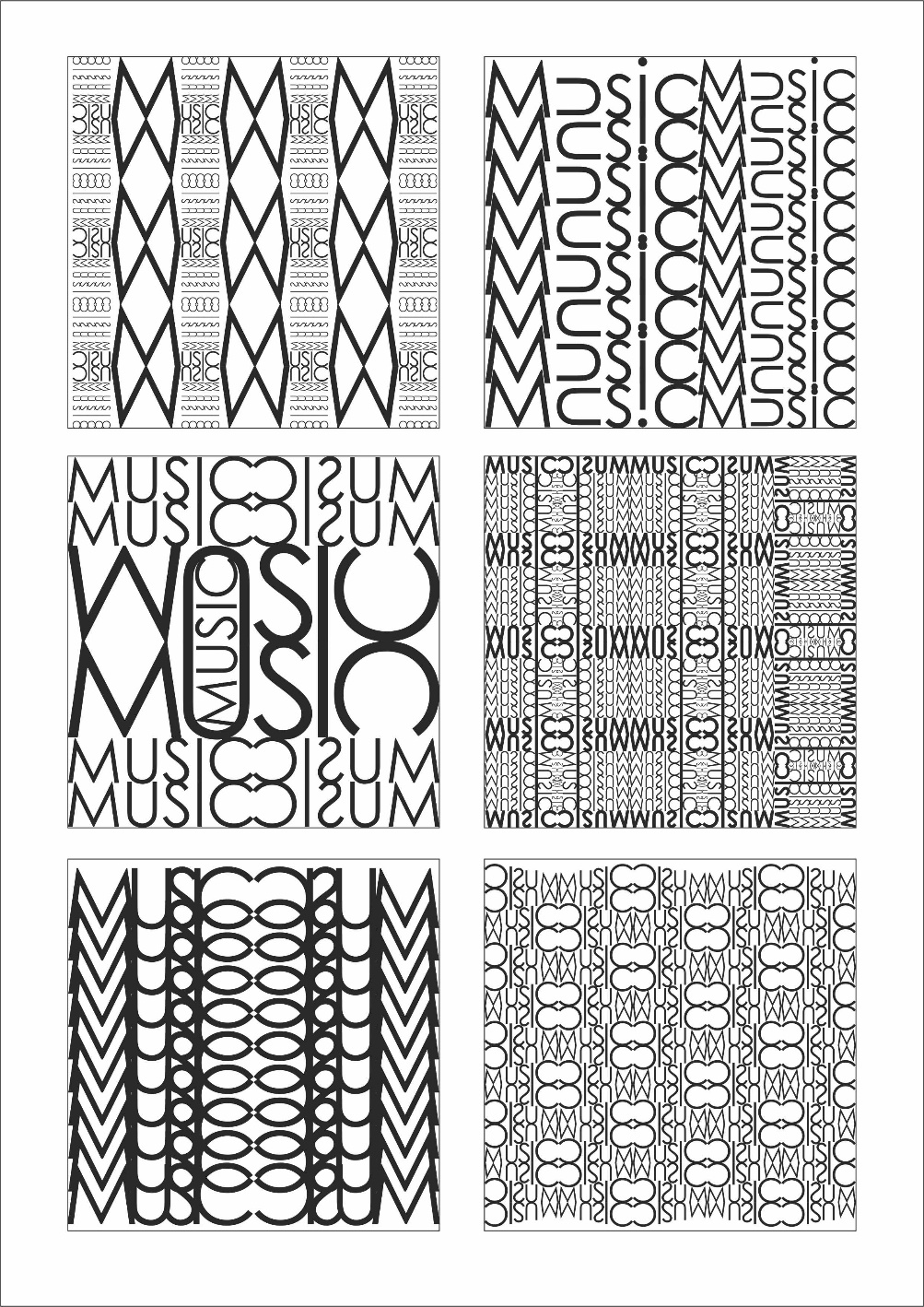
Конструктивисты начала XX века, напротив, решили отказаться от расписных шрифтов и обратиться к минимализму: буквы приблизились к геометрическим фигурам. Это значительно облегчало чтение текста и максимально концентрировало внимание публики на смысле, а не форме и подаче материала. Вскоре появились такие шрифты как Футура, затем Гилл Санс, в стиле которого оформлены первые карты Лондонской железной дороги. В 1957 г. благодаря швейцарцу [Максу Миденгеру](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80) (1910—1980 гг.) появляется один из самых знаменитых и используемых по сей день шрифт Гельветика. Каждая эпоха характеризовалась своими веяниями моды в типографике, и каждое из них отвечало задачам своего времени.

Сегодня, в эпоху компьютеризации, когда основной массив информации черпается из всемирной сети, дизайнеры стремятся к легкости и аккуратности текста, выбирая наиболее простые и читабельные шрифты. Для этого текст собирается в единое целое, выбирается наиболее подходящий шрифт, определяется концепция оформления заданного пространства. Говоря о дизайне сайтов, нужно учитывать одно: чем яснее написан сам текст, чем грамотнее и рациональнее он размещен, тем выше шансы этого сайта на успех среди пользователей сети, потому как «бессмыслен труд типографа, если печатное произведение нельзя прочесть». В противном случае он получится малоинтересным, и посетитель закроет вкладку, так и не почерпнув для себя ничего нового.

Последовательность работы над Типографикой.

1. Этап. Ознакомление с информацией по типографике (читаем информацию вначале методических рекомендаций.
2. Этап. Выбираем тему на выбор, например, композиционные вариации в типографике. (тема выбирается из практических заданий по предмету).
3. Этап. Компоновка на листе осуществляется таким образом, чтобы передать текстуру природного материала. Пример:

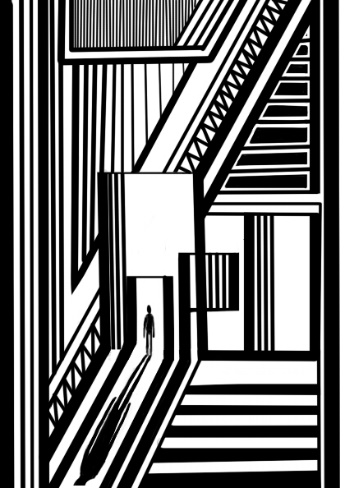
Итоговая работа:

Варианты текстуры:

1. Этап. В зависимости от текстуры, буквы в слове могут изменяться следующим образом: По размеру, по расстоянию друг от друга, по углу наклона, наложением друг на друга и т.д. !ВНИМАНИЕ. Запрещается изменять и искажать пропорции выбранной гарнитуры.

Последовательность работы над Шрифтовыми композициями.

1. Этап. Размечаем на листе Формата А2 композицию из шрифтов на заданную тему. Материалы: карандаш, цв. Карандаши, акрил, маркеры и т.п. граф. Материалы или компьютерная графика.
2. Этап. Используя законы композиции, выражаем требуемое состояние комбинируя различные гарнитуры и графические элементы. Примеры:

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов
1	2	3
Раздел 1.	**3 курс**	
Тема 1.1 Типографика	Вариативно. Выполнить графическую работу А2, компьютерная графика или ручная работа	21
	4 курс	
Тема 1.2 Шрифтовые композиции	Вариативно. Выполнить графическую работу А2, компьютерная графика или ручная работа	21
	Итого:	42

Критерии оценивания.

Оценки знаний, умений, навыков, приемов – это процесс сравнения достигнутого уровня (к учебному плану) в соответствии с требования ФГОС СПО к уровню подготовки выпускника по специальности 54.02.01. «Дизайн (по отраслям)». Условным отражением оценки является отметка, выражаемая в баллах:

10 баллов:

1. Владеет в полной мере художественными навыками.
2. Выполнен весь объем заданий.
3. Отличное качество исполнения.
4. Оригинальное пластическое решение.
5. Оригинальное конструктивное решение.
6. Соблюдены эргономические параметры.
7. Демонстрирует культуру художественного исполнения.
8. Проявляет способность самостоятельно и творчески мыслить.

9 баллов:

1. Владеет в полной мере художественными навыками.

1. Выполнен весь объем заданий.
2. Отличное качество исполнения.
3. Оригинальное пластическое решение.
4. Оригинальное конструктивное решение.
5. Соблюдены эргономические параметры.
6. Демонстрирует культуру художественного исполнения.
7. Проявляет способность самостоятельно и творчески мыслить.
8. Присутствуют небольшие погрешности.

8 баллов:

1. Владеет весьма хорошими художественными навыками.

2. Выполнен весь объем заданий.

3. Хорошее качество исполнения.

4. Логичное пластическое и конструктивное решение.

5. Незначительные недочёты в исполнении заданий.

7. Проявляет способность справиться с основной частью задания.

8. Проявляет способность самостоятельно и творчески мыслить.

7 баллов:

1.Владеет достаточно хорошими художественными навыками.

2.Выполнен весь объем заданий.

3. Хорошее качество исполнения с незначительными огрехами.

4.Логичное пластическое и конструктивное решение.

5. Незначительные недочёты в исполнении заданий.

7. Проявляет способность справиться с основной частью задания.

8. Демонстрирует определенный кругозор и культуру исполнения.

6 баллов:

1**.** Владеет хорошо художественными способностями.

2. Выполнен весь объем заданий.

3. Хорошее качество исполнения с незначительными огрехами.

4. Логичное пластическое и конструктивное решение.

5. Незначительные недочёты в исполнении заданий.

7. Проявляет способность справиться с основной частью задания.

8. Пытается творчески осмыслить задание.

5 баллов:

1**.** Владеет недостаточно (удовлетворительно) художественными способностями.

2. Выполнен не весь объем задания.

3. Хорошее качество исполнения с незначительными огрехами.

4. Имеются недостатки в технике исполнения.

5. Логичное пластическое и конструктивное решение.

6. Незначительные недочёты в исполнении заданий.

7. Проявляет способность справиться с основной частью задания.

8. Пытается творчески осмыслить задание.

4 балла:

1. Справляется недостаточно с основной частью заданий. Количество заданий не меньше 75%.
2. Удовлетворительное качество исполнения.
3. Неточности в расчетах, недостатки в технике исполнения.
4. Неинтересное пластическое и конструктивное решение.
5. Отсутствует аккуратность исполнения.

5. Проявляет некоторые художественные способности.

6. Частично воспроизводит предложенное художественное задание.

7. Демонстрирует слабую творческую отзывчивость.

3 балла:

1. Справляется недостаточно с основной частью заданий. Количество заданий не меньше 75%.

1. Удовлетворительное качество исполнения.
2. Неинтересное пластическое и конструктивное решение.
3. Значительные неточности в расчетах, недостатки в технике исполнения.
4. Отсутствует аккуратность исполнения.

6. Проявляет некоторые художественные способности.

7. Частично воспроизводит предложенное художественное задание.

8. Демонстрирует слабую творческую отзывчивость.

9. Пытается работать над осуществлением поставленной задачи.

2 балла:

1. Не справляется с основной частью заданий. Количество заданий около 50%.

2. Неудовлетворительное качество исполнения.

1. Неинтересное пластическое и конструктивное решение.
2. Слабый уровень владения техническими приемами и материалами.

5. Значительные неточности в расчетах, недостатки в технике исполнения.

6. Отсутствует аккуратность исполнения.

7. Демонстрирует слабую творческую отзывчивость.

1 балл:

1**.** Не соответствует вышеперечисленным критериям.

2. Не справляется с основной частью заданий.

3. Неудовлетворительное качество исполнения.

4. Отсутствие пластического и конструктивного решения.

5. Слабый уровень владения техническими приемами и материалами.

6. Отсутствует аккуратность исполнения.

7. Не пытается работать над осуществлением поставленной задачи.

Основная литература:

1. Чернихов Я. Соболев Н. «Построение шрифтов».­ – М.: «Архитектура-С», 2015. – 116 с.

Рекомендуемая литература:

1. Синяева, И.М. Основы рекламы: учебник и практикум для СПО / И.М. Синяева, О.Н. Жильцов, Д.А. Жильцов. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 552 с, - Серия: Профессиональное образование.
2. Иттен И. Искусство формы. - М.: Д. Миронов, 2001
3. Электронные библиотеки литературы о дизайне. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://c-a-m.narod.ru/design/design-books.html, свободный.