

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.14. Шрифт и основы дизайна

**специальность 54.02.05. Живопись
(вид: Театрально-декорационная живопись)**

Самара
2018

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14. «Шрифт и основы дизайна» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 54.02.05 Живопись (по видам) (Театрально-декорационная живопись), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 13.08.2014 г. № 995.

Организация-разработчик: ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина».

Разработчик:

Кузнецов И.В., преподаватель

УТВЕРЖДЕНА

на заседании ПЦК специальных дисциплин
Протокол № 1 от 31.08.2018 г.

_____ Князева И.А.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УР

_____ Ибрянова Т.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	стр. 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.14. Шрифт и основы дизайна

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Шрифт и основы дизайна» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.05 Живопись (по видам) (Театрально-декорационная живопись).

1.2. Место учебной дисциплины «Шрифт и основы дизайна» в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

«Шрифт и основы дизайна» является дисциплиной, закладывающей базу для последующего изучения специальных предметов.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Шрифт и основы дизайна», требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Цель преподавания дисциплины –ознакомить обучающихся с общими направлениями и проблемами возникающих в истории развития искусства дизайна.

Задания по данной дисциплиневыстроены в методически точный ряд, чтопозволяетразвить ассоциативное мышление, творческую интуицию, выбирать нужные выразительные средства, развивают у обучающихся чувство меры, гармонии, ритма общей графической выразительности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся *должен уметь:*

- владеть средствами графики для исполнения предпроектных эскизов;
- проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования;
- уметь излагать проектный замысел в текстовой форме;
- владеть необходимыми инструментами для реализации своих творческих замыслов в предметном дизайне;
- самостоятельно изображать различные виды шрифтов, начиная с древнерусского письма до современных шрифтов;
- составлять шрифтовые композиции, строить шрифт на модульной сетке, и с помощью геометрических фигур;

знать:

- основные понятия и определения дизайна, роль дизайн-деятельности в организации социальной среды;
- основные понятия и истории развития шрифтов;
- материалы и технические средства для исполнения различных шрифтов;

- основы дизайн-композиции;
- основные направления в сфере дизайна;
- материалы и технические средства исполнения предпроектных эскизов.

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование общих компетенций (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.

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.

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций (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 1.4. Последовательно вести работу над композицией.

ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; самостоятельной работы обучающегося – 32 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины «Шрифт и основы дизайна» и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	64
в том числе:	
лабораторные работы	-
практические занятия	46
контрольные работы	-
курсовая работа (проект) <i>(если предусмотрено)</i>	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	32
<i>Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет</i>	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Шрифт и основы дизайна».

Наименование разделов и тем 1	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 2	Объем часов 3	Уровень освоения 4
Введение	Содержание учебного материала	2	1
	1 Введение в основы дисциплины «Шрифт и основы дизайна».		
Тема 1. Шрифтовые упражнения	Содержание учебного материала	3	3
	Практические занятия		
	1 Выполнение шрифтовых элементов.		
Тема 2. Древнерусское письмо	Содержание учебного материала	2	1
	1 История и развитие древнерусского письма.		
	Практические занятия	6	1, 2, 3
	1 Древнерусское письмо. Устав.		
	2 Древнерусское письмо. Полуустав.		
	3 Древнерусское письмо. Скоропись.	10	3
	Самостоятельная работа обучающихся		
1 Выполнить композицию на основе древнерусского устава.			
Тема 3. Гражданский петровский шрифт	Содержание учебного материала	2	1, 2
	1 История и развитие петровского шрифта.		
	Практические занятия	3	1, 2, 3
	1 Гражданский петровский шрифт.		
	Самостоятельная работа обучающихся	1	3
1 Выполнение шрифтовой симметричной композиции.			
Тема 4. Русский классицистический шрифт	Содержание учебного материала	2	1
	1 История и развитие русского классицистического шрифта.		
	Практические занятия	3	1, 2, 3
	1 Русский классицистический шрифт.		
Самостоятельная работа обучающихся	10	3	
1 Выполнение шрифтовой композиции на основе русского классического шрифта.			
Тема 5. Шрифтовая композиция. Фрагмент рукописной книги	Содержание учебного материала	2	1
	1 История и развитие шрифтовой композиции. Дизайн и его особенности.		
	Практические занятия	4	1, 2, 3
	1 Фрагмент рукописной книги.		
Самостоятельная работа обучающихся	1	3	

	1	Выполнение композиции на основе орнаментов.		
Тема 6. Шрифтовая композиция. Копирование эмблем, логотипов, фирменных знаков	Содержание учебного материала		6	1, 2, 3
	Практические занятия			
	1	Выполнение композиции.		
	2	Копирование эмблем, логотипов, фирменных знаков.		
Тема 7. Инициал. Его особенности	Содержание учебного материала		2	1
	1	История и развитие инициала.		
	Практические занятия		4	1, 2, 3
	1	Инициал. Его особенности.		
Самостоятельная работа обучающихся		3	3	
1	Выполнение инициала.			
Тема 8. Построение свободного шрифта	Содержание учебного материала		4	1, 2, 3
	Практические занятия			
	1	Построение свободного шрифта.	2	3
	Самостоятельная работа обучающихся			
1	Выполнение шрифтовой композиции фразы.			
Тема 9. Построение шрифта на основе геометрических форм	Содержание учебного материала		4	1, 2, 3
	Практические занятия			
	1	Построение шрифта на основе геометрических форм.	1	3
	Самостоятельная работа обучающихся			
1	Выполнение композиции алфавита авторского шрифта.			
Тема 10. Шрифт гуманистическая антиква	Содержание учебного материала		3	1
	1	История и развитие антиквы.		
	Практические занятия		6	1, 2, 3
	1	Гуманистическая антиква.		
Самостоятельная работа обучающихся		3	3	
1	Выполнение композиции фразы, выполненной гуманистической антиквой.			
Тема 11. Светлый гротеск. Построение шрифта на модульной сетке	Содержание учебного материала		3	1, 2, 3
	Практические занятия			
	1	Светлый гротеск. Построение шрифта на модульной сетке.	2	3
	Самостоятельная работа обучающихся			
1	Выполнение шрифтовой композиции на основе рубленного шрифта.			
Всего:			96	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места обучающихся; рабочее место преподавателя; доска.

Технические средства обучения: ПК; видеопроектор; проекционный экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Браиловская Л.В. Арт-дизайн: красивые вещи. – Ростов Н/Д.: «Феникс», 2014.

Герчук Ю. История графики и искусства книги. 2000.

Грожан Д. Справочник начинающего дизайнера. – Ростов Н/ Д.: «Феникс», 2014.

Каров П. Шрифтовые технологии. Описание и инструментарий. 2001.

Кудрявцев А. Шрифт. История, теория, практика. 2003.

Семченко У. Основы шрифтовой графики. Минск, «Высшая школа» 1978.

Смирнов С.И. Шрифт в наглядной агитации. М., «Плакат», 1987.

Шицгал А.Г. Русский гражданский шрифт. 1708–1958. М., «Искусство», 1959.

Дополнительные источники:

Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Учеб. Пособие. – М.: Учебная литература, 2015.

Зиганина Н.А. Художник и книга: Ташкент. Издательство литературы и искусства, 2014.

Орлов И.И. Шрифты, шрифтовые композиции, буквенный орнамент: учебно-методическое пособие/ Орлов И.И. – Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. – 78 с.

Основы шрифтовой графики: учебно-методическое пособие. – Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2011. – 104 с.

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Композиция. – Обнинск: «Титул», 2014.

Таранов Н.Н. Художественно-образная выразительность шрифтов: монография/ Таранов Н.Н. – Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010. – 179 с.

Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Педагогика, 2012.

Яманова Р.Р. Теория шрифтового искусства: учебное пособие/ Яманова Р.Р., Хамматова В.В. – Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014. – 84 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Шрифт и основы дизайна» осуществляется преподавателем в процессе выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
знания: – основные понятия и определения дизайна, роль дизайн-деятельности в организации социальной среды; – основные понятия и истории развития шрифтов; – материалы и технические средства для исполнения различных шрифтов; – основы дизайн-композиции; – основные направления в сфере дизайна; – материалы и технические средства исполнения предпроектных эскизов; умения: – владеть средствами графики для исполнения предпроектных эскизов; – проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования; – уметь излагать проектный замысел в текстовой форме; – владеть необходимыми инструментами для реализации своих творческих замыслов в предметном дизайне; – самостоятельно изображать различные виды шрифтов, начиная с древнерусского письма до современных шрифтов; – составлять шрифтовые композиции, строить шрифт на модульной сетке, и с помощью геометрических фигур.	<i>Устный опрос. Контроль и анализ выполняемой работы. Домашнее задание творческого характера.</i> <i>Активность на занятиях (экспертное суждение; дополнения к ответам сокурсников и т.п.).</i> <i>Дифференцированный зачет. Экзамен.</i>

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по учебной дисциплине
ОП.14. «Шрифт и основы дизайна» по специальности 54.02.05. Живопись
(вид: театрально-декорационная живопись)
преподавателя ГБПОУ «Самарское художественное
училище им. К.С. Петрова-Водкина»
Кузнецова И.В.

Программа подготовлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 54.02.05. Живопись (вид: театрально-декорационная живопись).

В рабочей программе четко определены цели и задачи дисциплины, требования к уровню освоения содержания дисциплины. Объем и содержание занятий отражают распределение рабочего времени по этапам, видам занятий и контроля процесса освоения программы. Тематическое содержание программы соответствует основным дидактическим единицам основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. Содержание программы нацелено на формирование профессиональных компетенций.

Тематика занятий предусматривает последовательное изучение основ шрифта и дизайна. Студенты в процессе обучения овладевают знаниями работы художника по рекламе, знакомятся с материалами и техническими средствами (декоративные текстуры, трафарет, декоративный натюрморт, графическая интерпретация слова, фотоколлаж).

В разделах рабочей программы описываются требования к материально-техническому обеспечению дисциплины, и даётся информация по контролю и оценке результатов освоения программы курса.

Разработанная программа позволит студентам овладеть знаниями основ шрифта и дизайна.

В целом программа учебной дисциплины «Шрифт и основы дизайна» заслуживает высокой оценки и может быть использована в учебном процессе по специальности среднего профессионального образования 54.02.05. Живопись (вид: театрально-декорационная живопись).

Рецензент:

доцент кафедры
«Декоративно-прикладное творчество»
Самарского государственного института культуры
и искусств ИСКХ России

А.В. Давыдов

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по учебной дисциплине
ОП.14. «Шрифт и основы дизайна» по специальности 54.02.05. Живопись
(вид: театрально-декорационная живопись)
преподавателя ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина»
Кузнецова И.В.

Предложенная рабочая программа по учебной дисциплине «Шрифт и основы дизайна» составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 54.02.05. Живопись (вид: театрально-декорационная живопись). В содержании предложена историческая справка об эволюции дизайна, шрифтового искусства, его развития.

Автор точно определяет цели и задачи преподавания дисциплины, которые дают возможность развивать у студента творческие способности, ассоциативное мышление, выбирать необходимые выразительные средства. В программе даны задания для выполнения их студентами как на занятиях под руководством преподавателя, так и самостоятельно.

Студенты получают знания о дизайне, знакомятся с различными отраслевыми направлениями, профессиями, связанными с прикладной эстетикой, приобретают навыки и умения работы со шрифтовыми инструментами, навыки построения шрифтовой композиции. Весь курс рабочей программы разделен на два блока занятий: лекционных и практических. Задания выстроены от простого к сложному в методически точный логичный ряд, и, выполняя эскизы обложки книги, студенты получают знания основ графического дизайна. Программа характеризуется системностью, последовательностью, нацеленностью на выявление и развитие творческих способностей студентов.

Рабочая программа по дисциплине «Шрифт и основы дизайна» может быть предложена для использования в учебном процессе средних специальных художественных учебных заведениях.

Рецензент:
председатель ПЦК, преподаватель спец. дисциплин
ГБПОУ «Самарское художественное училище
им. К.С. Петрова-Водкина», член СХ России И.А. Князева

Подпись Князева
Директор *Г.М. Мисюк*
И.А. Князева *заверено*