

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Г.М. Мисюк

Приказ № 397 от 31 августа 2019 г.

***РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 13. Шрифт и основы дизайна***

***специальность 54.02.05 Живопись
(Театрально-декорационная живопись)
по программе углубленной подготовки***

Самара
2019

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13. «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».

Разработчики:

Кузнецов И.В., преподаватель

РАССМОТРЕНА

на заседании ПЦК специальных дисциплин

Протокол № 1 от 31.08.2019 г.

_____ Князева И.А.

ОДОБРЕНА

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 (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 дисциплине выстроены в методически точный ряд, что позволяет развить 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 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 часа.

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: дифференцированного зачета.</i>	

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

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Введение	Содержание учебного материала	2	1, 2
	1 Общее понятие о шрифтовой графике. Цель, задачи курса.		
	2 Понятия шрифта, виды его классификации.		
	3 Принципы визуального восприятия шрифтовых форм.		
	Самостоятельная работа обучающихся	6	3
1 Выполнение ответов на следующие вопросы: 1. Что такое шрифт? Какие виды его классификации существуют? 2. Специальная терминология. Какие характеристики шрифта вам известны? 3. Система измерения шрифтов.			
Раздел 1.		76	
Тема 1.1. Требования к шрифтам. Эргономические факторы. Эстетические и физиологические особенности	Содержание учебного материала	2	1, 2
	1 Особенности восприятия шрифтовой формы человеком.		
	2 Эргономические особенности шрифтов и правила их применения.		
	3 Возрастные особенности восприятия шрифта.		
	4 Характеристики шрифтов, удобочитаемость, стилевое единство, область применения.	8	3
	Практические занятия		
	1 Построение шрифта Антиква Дюрера.		
	Самостоятельная работа обучающихся	6	3
1 Выполнение ответов на следующие вопросы: 1. Эргономические свойства шрифта. Какие требования предъявляет к шрифту удобочитаемость? На какие группы подразделяются литеры в зависимости от формы? 2. Параметры, определяющие в шрифте стилевое единство. Какие оптические иллюзии, возникающие при построении шрифта, вам известны?			
Тема 1.2. Эволюция шрифтовой формы. Исторический опыт и развитие технологий как факторы формообразования шрифта	Содержание учебного материала	2	1, 2
	1 Возникновение письменности и эволюция формы знака в шрифтах разных народов.		
	2 Способы записи информации. Этапы развития письменности.	6	3
	Самостоятельная работа обучающихся		
	1 Выполнение ответов на следующие вопросы: 1. Основные этапы формирования шрифтовой формы. Зависимость формы знака от материалов и технологических возможностей своего времени. 2. Как повлияло развитие полиграфических технологий на формы и виды шрифтов?		

Тема 1.3. Современные шрифты. Технологические требования. Особенности построения	Содержание учебного материала		2	1, 2
	1	Развитие и тенденции современных полиграфических технологий.		
	2	Требования к применяемым шрифтам.		
	3	Цифровые шрифты. Комплектация, виды, специальная терминология.	6	3
	Практические занятия			
	1	Создание авторского шрифта	2	3
	Самостоятельная работа обучающихся			
1	Характеристики современных шрифтов и специальная терминология.			
2	Размерный ряд.			
Тема 1.4. Плакат как современный вид искусства. Его виды и техники исполнения	Содержание учебного материала		2	1, 2
	1	Возникновение плаката.		
	2	История, его роль и возможности полиграфической промышленности своего времени.	8	3
	Практические занятия			
	1	Выполнение упражнения «Коллаж».	6	3
	Самостоятельная работа обучающихся			
	1	Выполнение ответов на следующие вопросы: 1. Какие виды плакатов существуют? 2. Рекламный плакат, шрифтовой плакат. Афиша.		
Тема 1.5. Монограмма. Экслибрис. Логотип. Знак	Содержание учебного материала		1	1, 2
	1	Виды знаков и их применение.		
	2	Фирменный стиль и его составляющие.		
	3	Применение и стили знаков и шрифтовых композиций.	8	3
	Практические занятия			
	1	Выполнение упражнения «Экслибрис».	2	3
	Самостоятельная работа обучающихся			
1	Выполнение ответов на следующие вопросы: 1. В чем отличие монограммы от экслибриса? 2. Какую роль играют логотипы и фирменный стиль в современном мире?			
Тема 1.6. Композиция и пропорции основных элементов букв и шрифта, ритмический строй	Содержание учебного материала		1	1, 2
	1	Выполнение свободного шрифта.		
	Практические занятия		8	3
1	Выполнение эскиза композиции на основе выбранного современного шрифта, выполнение шрифтовой композиции фразы.			

Тема 1.7. Эстетические требования к рукописным шрифтам	Содержание учебного материала		2	1, 2
	1	Построение шрифта на основе геометрических фигур.		
	Практические занятия		4	3
1	Выполнение эскиза оригинального авторского шрифта, выполнение композиции алфавита авторского шрифта.			
Раздел 2.			12	
Тема 2.1. Композиция в дизайне. Особенности условий создания художественной формы	Содержание учебного материала		2	1, 2, 3
	1	Эволюция шрифтовых форм и их взаимосвязь с технологиями печати.		
	2	Классификация современных наборных шрифтов.		
	3	Анатомия знака. Морфология и эстетика шрифта.		
	4	Понятия стиля. Современная шрифтовая культура.		
	5	Значение типографики, ее роль и место в графическом дизайне.		
	6	Общее представление о композиции шрифтовой графики. Взаимоотношение функции и формы шрифта.		
	Практические занятия		4	3
	1	Выполнение эскиза обложки книги		
	Самостоятельная работа обучающихся		4	3
1	Написание рефератов на следующие темы: «Эволюция шрифтовых форм», «Классификация современных наборных шрифтов», «Морфология и эстетика шрифта», «Современная шрифтовая культура», «Значение типографики, ее роль и место в графическом дизайне».			
Тема 2.2. Плакаты и афиши	Содержание учебного материала		2	1, 2, 3
	1	Понятие «шрифтовая композиция».		
	Практические занятия			
1	Выполнение эскиза композиции фразы шрифтом по выбору, эскиза социально значимого плаката или киноафиши. Выполнение в цифровом виде.			
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.

Основы шрифтовой графики [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 104 с.

Перспектива и шрифтовая графика: учебно-методическое пособие для СПО/ - Саратов: Профобразование, 2019. – 104 с.

Сайкин Е.А. Основы дизайна: учебное пособие/ Сайкин Е.А. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 58 с.

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

Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами: учебно-методическое пособие для СПО/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г. – Саратов: Профобразование, 2020. – 97 с.

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, 2017.

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», 2016.

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
<p>знания:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; <p>умения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. 	<p><i>Устный опрос. Контроль и анализ выполняемой работы.</i></p> <p><i>Домашнее задание творческого характера.</i></p> <p><i>Активность на занятиях (экспертное суждение; дополнения к ответам сокурсников и т.п.).</i></p> <p><i>Дифференцированный зачет.</i></p> <p><i>Экзамен.</i></p>