

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
отдела техники
(протокол от 14.03.2023 №3)

(приказ № 382 -ОД от _____)

УТВЕРЖДАЮ
2023 г.)
Генеральный директор
М.Р. Кагунова

М.П.

**Дополнительная общеразвивающая программа
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ТИПОГРАФИКА»**

Возраст учащихся: 15-17 лет
Срок освоения: 1 год
Уровень освоения: углублённый

Разработчики:

Ленцкая Светлана Владиславовна
Левиаш Ольга Викторовна
Окулич Ольга Евгеньевна
Таланкин Дмитрий Сергеевич
педагоги дополнительного образования

ОДОБРЕНА

Методическим советом

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

(протокол от 6.04.2023 № 7)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Компьютерная типографика» (далее – программа) входит в состав Комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)» и предназначена для занятий с учащимися второго года обучения специализированного курса Детского дизайн-центра. Программа разработана в соответствии с действующими на момент её реализации нормативными документами.

Направленность программы: художественная.

Адресат программы: учащиеся 15-17 лет:

- обладающие творческими способностями и имеющие мотивацию к творческой деятельности в области изобразительного искусства и конструирования;
- имеющие навыки в области графической и объёмно-пространственной композиции;
- заинтересованные в дальнейшем развитии и специализации в различных направлениях дизайна, мотивированные к поступлению в вузы по специализациям «информационный дизайн», «дизайн», «графический дизайн», «дизайн среды», «промышленный дизайн» и т.п.

Уровень освоения программы: углублённый.

- Обучение по программе предполагает участие в выставках, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях международного, всероссийского, городского и районного уровней с возможностью получения призовых мест, дипломов и благодарностей.
- Около 80% выпускников продолжают обучение в профильных высших и средних учебных заведениях по различным направлениям дизайна, искусства, архитектуры.

Объём и срок освоения программы:

Общее количество – 108 часов, 1 год, 3 часа в неделю.

Актуальность:

Дизайн – преобразующая творческая деятельность, интегрирующая достижения науки, техники, архитектуры, искусств, ремёсел, экономики, гуманитарной культуры и синтезирующая их в качественно новую культуру, направленную на духовное развитие, жизнеобеспечение и организацию деятельности человека. Сферой деятельности дизайна является проектная организация форм, пространства, среды обитания, информационных процессов, а также участие в культурных, экономических и политических стратегиях.

Стремительное развитие информационно-технологических систем требует высокопрофессиональной регламентации, гармонизации и гуманизации среды обитания современного человека. Дизайн-деятельность вышла за рамки узкопрофессиональных задач и глубоко проникла в социальный организм, что ставит перед всем обществом проблему качественного образования специалистов-дизайнеров.

Многие качества, необходимые дизайнеру – гибкость и подвижность сознания, цельность видения, способность широко и синтетически мыслить, готовность к поиску и эксперименту, свобода от стереотипов и шаблонов – востребованы временем и нужны сегодня специалистам самых разных областей. Методы дизайн-педагогике эффективны для становления и воспитания гармоничной творческой личности, адаптированной к быстро изменяющимся условиям современного мира, устремленной в будущее.

Потребность широкого освоения визуальной и проектной культуры для ориентации в современном информационно-технологическом пространстве требует существования и развития системы детского дизайн-образования.

Реализованная в Детском дизайн-центре образовательная модель способствует визуально-эстетическому воспитанию школьников средствами дизайна – развитию цельной и созидательной личности через проектную деятельность. Комплекс программ центра обеспечивает последовательное и своевременное – соответствующее возрастным

особенностям детей – развитие умений, навыков и качеств, необходимых будущему дизайнеру, способствует профессиональной ориентации и выбору каждым учеником своего пути. Являясь неотъемлемой частью этого комплекса, данная программа чрезвычайно востребована и актуальна.

Культура работы со шрифтом – одно из наиболее важных качеств дизайнера, необходимое во всех сферах деятельности: в графическом и промышленном, коммуникативном, медиа-, видео-, web- и UI-дизайне, в дизайне интерьеров, архитектуре и других видах визуальных искусств. Это и представление о разнообразии шрифтовых гарнитур, их классификации и назначении, и искусство правильно подобрать и использовать шрифт для точной, образной передачи идей и смыслов – найти верное соответствие визуальных характеристик шрифта существу информационного сообщения, и умение обеспечить «читабельность» – быстрое и незатруднённое восприятие информации её адресатом.

Не менее важным для современного дизайнера является хорошее владение навыками работы в наиболее популярных и широко используемых в профессиональной среде приложениях векторной и растровой графики.

Отличительные особенности программы:

Программа «Компьютерная типографика» посвящена одному из важнейших средств графического дизайна – типографике. Шрифт рассматривается как носитель двойной информации: вербальной и визуальной. Буквы, слова, строки, тексты выступают как совершенные художественно-графические формы и знаки, как готовые элементы композиции в сочетании с другими элементами графического дизайна.

Ценность буквы рассматривается не только с точки зрения её языковой функции, но и как визуальной формы, способной вызывать различные зрительные ассоциации. Обращается внимание на геометрическую основу шрифтовых знаков, их пластические особенности, контрасты и подобию форм, сочетание шрифтовых знаков между собой, их расположение, симметрию, ритм, пропорции и масштаб. Исследуются соотношения фигуры и фона, чёрного и белого, цвета и формы, шрифта и изображения.

Задания программы направлены на развитие ассоциативного и комбинаторного мышления, способности свободно оперировать формами и смыслами, на тренировку в визуализации образов и понятий. Основные композиционные категории рассматриваются в приложении к проблемам типографики. В процессе занятий происходит синтез вербального и образного мышления, абстрактного – с практическим и технологическим. В программу входит знакомство со шрифтовыми гарнитурами, представление о модификациях и начертаниях шрифта в рамках одной гарнитуры, изучение логики проектирования шрифтов и построения отдельных букв, а также разработка монограмм, логотипов, знаков и создание сложных шрифтовых композиций.

В процессе обучения творческие и технологические задачи решаются параллельно, изучение приёмов и методов работы со шрифтом и компьютерного исполнения заданий происходит непосредственно в процессе творческой работы, а компьютерная и цифровая техника рассматривается как мощный, современный и высокотехнологичный инструментальный реализация замысла, возможности которого позволяют вывести работы на новый качественный уровень. Работа ведётся с использованием наиболее популярных в профессиональной среде приложений векторной и растровой графики. Часть заданий выполняется непосредственно в графических редакторах, основой других служат нарисованные вручную, отсканированные и обработанные изображения. Большое внимание уделяется повышению технологичности и качества исполнения, изучаются приёмы, делающие процесс работы более эффективным и точным. Постепенно у учащихся развивается способность самостоятельно отбирать наиболее целесообразные в каждой конкретной ситуации инструменты и методы работы.

Знакомство с информационными ресурсами по шрифтовому и графическому дизайну, историей развития шрифта, эволюцией его форм, современными тенденциями в типографике

способствует формированию шрифтовой и визуальной культуры, повышает профессиональную эрудицию и, дополненное опытом компьютерного макетирования, играет важную роль в профессиональной ориентации учащихся.

Цель программы – профессиональная ориентация учащихся в области дизайна и визуальных искусств путём знакомства с искусством шрифта, основными принципами и методами компьютерной типографики.

Задачи программы:

Образовательные:

- познакомить учащихся с терминологией графического дизайна и типографики, разнообразием шрифтовых гарнитур и их классификацией;
- обучить приемам и методам работы со шрифтом, подбора гарнитуры и начертания в зависимости от характера передаваемой информации;
- обучить методам построения шрифтовых знаков и создания логотипов;
- обучить приемам работы со шрифтами и текстами в рамках приложений векторной и растровой графики;
- обучить методикам решения наиболее распространенных технологических задач, встречающихся в реальной работе дизайнера-графика, повысить технологичность и точность исполнения композиций.

Развивающие:

- развить визуальную восприимчивость и культуру, чувство ритма и пропорций;
- сформировать представление о компьютере как о мощном высокотехнологичном инструменте, предоставляющем дизайнеру-графику широкий набор средств для реализации его творческих идей и проектов;
- развить комбинаторное мышление, умение подбирать эффективные средства и методы, планировать технологический процесс и последовательность операций в ходе решения поставленной задачи.

Воспитательные:

- воспитывать интерес к творчеству и профессии дизайн-графика;
- воспитывать творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие,
- совершенствовать коммуникативные навыки и способность к творческому взаимодействию с участниками группы и педагогом;
- повышать культуру и эрудицию в области типографики и графического дизайна и компьютерных технологий, общий культурный уровень учащихся.

Планируемые результаты:

Предметные:

- учащиеся познакомятся с терминологией графического дизайна и типографики;
- научатся ориентироваться в шрифтовых гарнитурах, подбирать их, в зависимости от характера передаваемой информации;
- приобретут навыки построения шрифтовых знаков и создания логотипов;
- познакомятся с их возможностями приложений векторной и растровой графики, освоят принципы и методы работы в них, научатся работать со шрифтами и текстами, создавать шрифтовые композиции;
- соберут портфолио работ по типографике.

Метапредметные:

- сформируется представление о компьютере как о мощном и высокотехнологичном инструменте, предоставляющем дизайнеру-графику широкий набор средств для реализации его творческих идей и проектов;
- научатся планировать технологический процесс, подбирать эффективные инструменты и средства приложений и методы работы для решения поставленных задач;

- повысится визуальная культура учащихся, разовьётся композиционное мышление;
- разовьётся воображение и фантазия;
- повысится способность к сосредоточению, трудолюбие и усердие, умение доводить работу до конца, получая законченные, качественно исполненные композиции.

Личностные:

- усовершенствуются коммуникативные навыки учащихся, возрастёт способность к творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы;
- повысится культура и эрудиция в области типографики и графического дизайна и компьютерных технологий, общий культурный уровень учащихся.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Язык реализации: программа реализуется на русском языке.

Условия набора и формирования групп:

- Группы формируются из учащихся, успешно освоивших программы первого года обучения Комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Детский дизайн-центр – 3 (3 ступень: специализированный курс)».
- В случае добора в группы по данной программе принимаются учащиеся на основании собеседования, просмотра портфолио и/или предварительного творческого испытания (параметры и критерии оценки результатов соответствуют локальным актам).
- Количество учащихся в группе устанавливается в соответствии с нормами наполняемости.

Особенности организации образовательного процесса:

- Последовательность и содержание заданий может быть скорректировано педагогом в связи с участием в незапланированных мероприятиях (выставках, конкурсах, фестивалях, совместных и межпредметных коллективных проектах) или в программу могут быть включены дополнительные задания, соответствующие тематике определённой выставки, конкурса или проекта.
- Некоторые из заданий (по выбору педагога) могут быть изменены в ходе экспериментально-поисковой работы.
- При организации образовательного процесса педагог учитывает специфику конкретной учебной группы (успеваемость, творческая активность, возможности и предпочтения детей).
- Программа может реализовываться с применением внеаудиторной работы, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием социальной сети Вконтакте и других платформ и электронных ресурсов, регламентированных локальными актами Учреждения.

Формы организации и проведения занятий:

- Практические и теоретические занятия в рамках учебного плана:
 - тематические лекции;
 - просмотр иллюстративного и видеоматериала, презентаций, книг и пособий;
 - беседы и обсуждение с учащимися темы задания;
 - практические занятия;
 - игровые формы.
- Участие в коллективных проектах (межпредметных, выставочных, совместных проектах с партнёрами), в том числе, обеспечение праздничных мероприятий коллектива и Дворца.
- Участие в мастер-классах в Дизайн-центре, отделе техники, во Дворце, на различных массовых мероприятиях, специализированных дизайнерских выставках и выставках детского творчества.
- Участие в формировании ежегодной отчётной выставки Детского дизайн-центра.
- Участие в выставках, творческих конкурсах, фестивалях – городских, всероссийских, международных.
- Проведение индивидуальных выставок учащихся в помещениях Дизайн-центра и Дворца.
- Проведение совместных мероприятий учащихся, педагогов и родителей: открытые занятия, праздники, экскурсии, родительские собрания, консультации и т.д.
- Посещение музеев, художественных галерей, специализированных выставок, тематических лекций и т.п.

Формы организации деятельности учащихся:

- Фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.)
- Коллективная: организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми учащимися одновременно (создание коллективного арт-объекта, коллективного панно и т.п.)
- Групповая: организация работы в малых группах, в том числе в парах, для выполнения определённых задач. Задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося. Группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности.
- Индивидуальная: применяется для работы с каждым конкретным учащимся в целях лучшего усвоения информации, теоретического материала и технологических приёмов, а также отработки практических навыков. Также используется для работы с одарёнными детьми, мотивированными к более активной и продуктивной работе.

Приёмы и методы обучения:

Базовые методы и принципы образовательного процесса Детского дизайн-центра:

- системность и последовательность обучения;
- соответствие изучаемого материала возрастным особенностям детей;
- выявление творческой индивидуальности каждого учащегося, поощрение сознательности и самостоятельности в принятии решений, поиска и эксперимента, освобождение от шаблонов и стереотипов;
- одновременное решение творческих, технологических и учебных задач;
- параллельное приобретение теоретических знаний и практических навыков;
- чередование индивидуальной и совместной коллективной работы учащихся.

Правильная организация всего учебного процесса, отдельных занятий и непосредственной работы учащихся над практическими заданиями в её сочетании с теоретическим материалом способствует успешному освоению ими материала программы. В общем случае занятия строятся следующим образом:

- в начале обучения по программе, а также раздела или темы (по необходимости), педагогом даётся краткая вводная лекция, которая может сопровождаться демонстрацией иллюстративного материала, литературы, электронных презентаций, тематической информации из сети интернет и самостоятельным просмотром учащимися наглядных пособий и иллюстративного материала, подобранного для них педагогом (подробнее см. в разделе «Методические материалы»), что помогает не только раскрыть определённую тему, но и расширить кругозор, повысить эрудицию учащихся;
- педагогом чётко формулируется задание – творческая задача, которую предстоит решить ученикам – задаются условия её выполнения и даётся другая необходимая информация, например:
 - определяются используемые техники, инструменты, материалы, форматы композиций;
 - демонстрируются технологические приёмы и примеры их использования;
 - для сложных продолжительных заданий разъясняется порядок их выполнения и этапы ведения индивидуальной или коллективной работы;
 - по желанию педагога объяснение сопровождается показом учебных работ по теме за прошлые годы.
- в работе над практическими заданиями выделяются следующие этапы:
 - эскизирование, поиск образа,
 - выбор наиболее удачного и выразительного варианта, отрисовка в нужном размере, проработка деталей, поиск взаимоотношений элементов в поле композиции;

- выполнение работы в соответствующей заданию технике с изучением и практическим применением необходимых технологических приёмов, консультациями и советами педагога в процессе работы, обсуждением и внесением исправлений.
- в процессе исполнения практических заданий, в зависимости от ситуации и потребностей учащихся, педагогом даётся нужная им теоретическая информация и практические советы в различных формах:
 - одновременно всей учебной группе;
 - небольшим группам учащихся, решающим сходные задачи;
 - поочерёдно каждому отдельному ученику.

Такой метод обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребёнку и своевременное снабжение его всей необходимой информацией, консультациями и помощью в принятии композиционных и технологических решений, советами по выбору и использованию инструментов и материалов, технологий и приёмов работы для получения лучшего результата.

Эффективность образовательного процесса обеспечивают также следующие принципы и методы обучения:

- от задания к заданию меняются как решаемые задачи, так и используемые выразительные средства, инструменты, материалы, технологические приёмы, внося разнообразие в процесс обучения и стимулируя интерес учащихся;
- проделанные пропедевтические упражнения (если они предусмотрены в конкретной теме или задании) обязательно закрепляются в самостоятельной творческой работе;
- творческие работы обязательно доводятся до завершения и выполняются (по возможности) с наиболее высоким для конкретного ребёнка уровнем качества – в соответствии с его возрастом, физическими и психологическими особенностями;
- индивидуальная работа может чередоваться с коллективной – в формате тематических проектов (в том числе, выставочных и межпредметных), выполняемых в больших и малых группах, в процессе работы над которыми воспитываются и развиваются коммуникативные навыки ребёнка, способность к творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы.

Приёмы и методы обучения:

Базовые методы и принципы образовательного процесса Детского дизайн-центра:

- системность и последовательность обучения;
- соответствие изучаемого материала возрастным особенностям детей;
- выявление творческой индивидуальности каждого учащегося, поощрение сознательности и самостоятельности в принятии решений, поиска и эксперимента, освобождение от шаблонов и стереотипов;
- одновременное решение творческих, технологических и учебных задач;
- параллельное приобретение теоретических знаний и практических навыков;
- чередование индивидуальной и совместной коллективной работы учащихся.

Правильная организация всего учебного процесса, отдельных занятий и непосредственной работы учащихся над практическими заданиями в её сочетании с теоретическим материалом способствует успешному освоению ими материала программы. В общем случае занятия строятся следующим образом:

- в начале обучения по программе, а также раздела или темы (по необходимости), педагогом даётся краткая вводная лекция, которая может сопровождаться демонстрацией иллюстративного материала, литературы, электронных презентаций, тематической информации из сети интернет и самостоятельным просмотром учащимися наглядных пособий и иллюстративного материала, подобранного для них педагогом (подробнее см. в разделе «Методические материалы»), что помогает не только раскрыть определённую тему, но и расширить кругозор, повысить эрудицию учащихся;

- педагогом чётко формулируется задание – творческая задача, которую предстоит решить ученикам – задаются условия её выполнения и даётся другая необходимая информация, например:
 - определяются используемые техники, инструменты, материалы, форматы композиций, необходимые инструменты и возможности приложений векторной и растровой графики;
 - демонстрируются технологические приёмы и примеры их использования;
 - для сложных продолжительных заданий разъясняется порядок их выполнения и этапы ведения индивидуальной или коллективной работы;
 - по желанию педагога объяснение сопровождается показом учебных работ по теме за прошлые годы.
 - в работе над практическими заданиями выделяются следующие этапы:
 - эскизирование, поиск образа;
 - выбор наиболее удачного и выразительного варианта, проработка деталей;
 - выполнение работы в соответствующей заданию технике с изучением и практическим применением необходимых технологических приёмов, консультациями и советами педагога в процессе работы, обсуждением и внесением исправлений, в том числе:
 - подготовка необходимых материалов для использования в последующей работе, в частности поиск и отбор цифровых изображений и шрифтовых гарнитур, создание и оцифровка авторской графики (отрисовка, сканирование, фотосъёмка), набор текстов и т.п.;
 - создание итоговой композиции средствами приложения векторной и/или растровой графики: комбинирование и поиск взаимоотношений элементов в поле композиции, уточнение деталей.
 - в процессе исполнения практических заданий, в зависимости от ситуации и потребностей учащихся, педагогом даётся нужная им теоретическая информация и практические советы в различных формах:
 - одновременно всей учебной группе;
 - небольшим группам учащихся, решающим сходные задачи;
 - поочерёдно каждому отдельному ученику.
- Такой метод обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребёнку и своевременное снабжение его всей необходимой информацией, консультациями и помощью в принятии композиционных и технологических решений, советами по выбору и использованию инструментов и материалов, технологий и приёмов работы для получения лучшего результата.
- освоение необходимых инструментов, средств и возможностей приложений носит сугубо практический (прикладной) характер и происходит следующим образом:
 - теоретическое знакомство с изучаемыми в рамках определённой темы инструментами и возможностями приложения;
 - выполнение коротких тренировочных заданий для практического освоения изучаемых средств;
 - практическое использование изученных средств и возможностей приложения в процессе работы над композицией, приобретение навыков и опыта работы с ними.

Эффективность образовательного процесса обеспечивают также следующие принципы и методы обучения:

- от задания к заданию меняются как решаемые задачи, так и используемые выразительные средства, инструменты, технологические приёмы, внося разнообразие в процесс обучения и стимулируя интерес учащихся;
- проделанные пропедевтические упражнения (если они предусмотрены в конкретной теме или задании) обязательно закрепляются в самостоятельной творческой работе;

- творческие работы обязательно доводятся до завершения и выполняются (по возможности) с наиболее высоким для конкретного ребёнка уровнем качества – в соответствии с его возрастом, физическими и психологическими особенностями;
- индивидуальная работа может чередоваться с коллективной – в формате тематических проектов (в том числе, выставочных и межпредметных), выполняемых в больших и малых группах, в процессе работы над которыми воспитываются и развиваются коммуникативные навыки ребёнка, способность к творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы.

Материально-техническое оснащение:

Необходимое оборудование:

- учебная аудитория, оснащённая столами и стульями;
- компьютеры или ноутбуки с подключением к сети интернет и установленным программным обеспечением для работы с векторной и растровой графикой;
- проектор с экраном или крупноформатный монитор для показа презентаций и визуального материала по программе;
- сканер;
- цветной и чёрно-белый принтеры;
- копировальный аппарат.

Инструменты и материалы:

- бумага белая для эскизирования и записей;
- бумага различной плотности для лазерной и струйной печати;
- бумага белая различной плотности для графических работ;
- графические инструменты: простые карандаши, стирательные резинки; чёрные и цветные гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры, карандаши; линейки, циркули и т.п.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
к дополнительной общеразвивающей программе
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ТИПОГРАФИКА»

№	Название темы	Количество часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1	Вводное занятие	3	3	0	Входная диагностика. Беседа, опрос
2	Буквы и геометрические фигуры	9	1	8	Педагогическое наблюдение. Беседа по теме
3	Фрагмент буквы	9	1	8	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
4	Монограмма	12	1	11	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
5	Логотип года	9	1	8	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
5	Слово-смысл	12	1	11	Устный опрос. Просмотр и анализ работ с учащимися
7	Буква в различных гарнитурах и начертаниях	15	1	14	Устный опрос. Просмотр и анализ работ с учащимися
8	Представление шрифтовой гарнитуры	15	1	14	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
9	Проект авторского шрифта	21	1	20	Беседа по теме. Просмотр и анализ работ с учащимися
10	Итоговое занятие	3	0	3	Итоговый просмотр и отбор работ для выставки
ИТОГО:		108	11	97	
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ					
A1	Шрифт и изображение	9-15	1	8-14	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
A2	Структура буквы	9-15	1	8-14	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися
A3	Хаос и порядок	9-12	1	8-11	Просмотр и анализ работ вместе с учащимися