

УДК 372.874

DOI: 10.18384/2310-7219-2019-3-83-90

РОЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТИПОГРАФИКА» В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»

Моисеев А. А., Гурская Н. Ф.

Московский государственный областной университет

141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается роль учебной дисциплины «Типографика» в формировании профессиональных компетенций у студентов вузов по программе подготовки «Графический дизайн». В статье также проводится систематизация трудов учёных в области типографики, дизайна, методики и педагогики по рассматриваемой проблеме. Авторами осмысляются специфика, цели и задачи типографики, определяются её методология, место в культуре и описываются перспективы будущего развития типографики в условиях адаптации профессиональных стандартов, современного информационного общества и тенденций перехода на прикладной бакалавриат. Авторами также затрагивается проблема недостаточного места под дисциплины, связанные с типографикой в учебных планах современных отечественных вузов, реализующих программы подготовки по графическому дизайну, по сравнению с мировыми тенденциями.

Ключевые слова: графический дизайн, проектирование, дизайн, дизайн-проект, студенты, изобразительное искусство, обучение, образование, педагогика

THE ROLE OF “TYPOGRAPHICS” IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF UNIVERSITY STUDENTS STUDYING GRAPHIC DESIGN TRAINING PROGRAM

A. Moiseev, N. Gurskaya

Moscow Region State University

24, Very Voloshinoy st., Mytischi, Moscow region, 141014, Russian Federation

Abstract. The article discusses the role of the discipline "Typographics" in the formation of professional competencies of university students within the training program "Graphic Design". The article also systematizes the works of scientists in the field of typography, design, methodology and pedagogy on the problem under consideration. The authors interpret the specifics, goals and objectives of typography, determine its methodology, place in culture and describe the prospects for the future development of typography in terms of adaptation of professional standards, in the situation of modern information society, and the tendencies of transition to the applied bachelor degree. The authors also touch upon the problem of insufficient space for disciplines related to typography in the curricula of modern domestic universities that implement training programs in graphic design compared to the world trends.

© CC BY Моисеев А. А., Гурская Н. Ф., 2019.

Keywords: graphic design, design, designing, design project, students, fine arts, training, education, pedagogy

Современная типографика – понятие довольно многоаспектное: она существует как составляющая графического, полиграфического, рекламного, коммуникационного дизайна; может рассматриваться как самодостаточная область знания; во многом сопряжена с искусством каллиграфии, шрифта и лятеринга. Мы в данной статье рассматриваем типографику и как учебную дисциплину, и как область научных знаний, и как канал визуальной коммуникации, и как основу развития проектно-образного мышления. В типографике необходимо рассматривать нормативные правила набора и вёрстки, специфику художественно-технического редактирования, общие закономерности визуального восприятия шрифта, а также методы и приёмы шрифтового оформления, в том числе в основных видах акцидентной продукции.

Без типографики невозможно представить себе развитие дизайна как в исторической ретроспективе, так и в наши дни. Вместе с тем мы должны констатировать тот факт, что обучение типографике, шрифту, каллиграфии и лятерингу в современной России не носит системный и серьёзный характер, часто выведено из основной программы в факультативные курсы даже в продвинутых с точки зрения дизайна вузах. Так, к примеру, в Британской высшей школе дизайна курс типографики, который раньше был уровня трёхлетнего бакалавриата, сейчас представляет двухдневный факультативный курс «Graphic design: happy accidents & four-letter words». В

институте B&D (Бизнеса и дизайна) существует курс повышения квалификации «Типографика от А до Я» продолжительностью в 4 месяца и 16 занятий соответственно.

На факультете Изобразительного искусства и народных ремёсел Московского государственного областного университета существуют давние традиции преподавания студентам, обучающимся на графических дизайнерах, дисциплин, связанных с изучением типографики, шрифта, а также каллиграфии и лятеринга. Развитие данных направлений началось с 2006 г. с создания кафедры дизайна на факультете и активно продолжилось с 2012 г. и по нынешнее время в связи с созданием кафедры графического дизайна. Итогом работы стали, в том числе: выпускные квалификационные работы студентов бакалавриата и специалитета по типографике под руководством доцента Натальи Фёдоровны Гурской, выпущенное учебное пособие по типографике и защищённая магистерская диссертация по профилю «Графический дизайн».

Студенты в процессе обучения работают не только над технической и прикладной стороной типографики и шрифта (кегль и интерлиньяж, кернинг и трекинг, подбор гарнитур, структурные элементы текста, акцентировка, знаковая система, специальные символы и правила набора, модульные сетки и т. п.), но и создают авторские шрифты, колонтитулы, шмунтитулы, заголовки, буквицы, колонцифры, творческие шрифтовые композиции как компьютерными средствами, так

и вручную в зависимости от специфики выполняемого проекта и его задач. Студенты под руководством коллектива преподавателей кафедры графического дизайна МГОУ успешно участвовали в конкурсах типографики и лятеринга, к примеру Tropomania Festival.

На факультете Изобразительного искусства и народных ремёсел Московского государственного областного университета произошёл переход на стандарты ФГОС ВО 3++, студенты бакалавриата 2018 г. набора по направлению 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн» изучают дисциплину «Шрифт» в 4 семестре и дисциплину «Типографика» в 7 семестре. Дисциплина «Шрифт» объёмом в 72 часа лабораторных занятий и 27 часов контроля содержит 2 компетенции: ОПК-4 предполагает знание студентами современной цифровой культуры и цифровых технологий, а ПК-1 предполагает владение рисунком и способностями воплощения художественного замысла. Дисциплина «Типографика» объемом в 54 часа лабораторных занятий содержит 1 компетенцию ПК-6, которая предполагает владение современными технологиями.

Профессиональный интерес у художников к искусству типографики возник при появлении технического редактирования. Хотя утвердить толкование данного понятия, как «типографика и техническое редактирование», до сих пор невозможно. Типографика всегда была объектом исследования и неотъемлемым элементом графического дизайна. К сожалению, в силу сложившихся культурно-исторических особенностей на протяжении продолжительного от-

резка времени в России она носила исключительно прикладной характер и не рассматривалась как самостоятельная область научного знания.

Дисциплины, связанные с типографикой и шрифтом имеют, на наш взгляд, недостаточное место в учебных планах современных отечественных вузов: рассматриваются не как пропедевтическая и базисная часть профессии графического дизайнера, формирующая основы производственного мастерства. Обозначенные выше дисциплины сейчас скорее являются дополнительным курсом к проектированию в графическом дизайне уже на более поздних этапах обучения, что не целесообразно, не логично и является безусловной проблемой, которая при этом контрастирует с мировой практикой. На основании мировых тенденций дисциплинам, связанным с типографикой и шрифтом в графическом, коммуникационном дизайне, уделяется значительное место, существуют отдельные программы подготовки (в том числе в бакалавриате) по типографике, а также шрифту и каллиграфии.

Современные студенты бакалавриата, осваивая компьютерные программы, обязаны быть грамотными в простых компоновках текстовых форм, должны знать основы художественного стилеобразующего начала – это истоки профессии. Если в живописи ценится индивидуальное ядро своеобразия творческого подчерка художника, то в шрифте, как и в типографике, необходимо понимание технического аспекта появления тех или иных форм выражения на бумаге, где исторически заложена информация о типографских наборах из литер, где шрифтовые конструкции должны быть математически

оправданы. Немаловажно и умение работать в творческом коллективе, где каждая художественная специфика имеет свои корни и традиции, а в со-прикосновении этих специфик – совместная работа с профессионалами других направлений является формой интеллектуальных инноваций.

Для подготовки грамотных, компетентных бакалавров дизайна, не только имеющих возможность технического исполнения проектных задач, но и владеющих алгоритмами принятия креативных творческих решений, существует нарастающая необходимость углубленного изучения такой дисциплины в системе высшего образования, как «Типографика». Роль учебной дисциплины «Типографика» в формировании профессиональных компетенций у студентов вузов по программе подготовки «Графический дизайн» не является подробно изученной применительно к формированию художественно-проектного мышления у бакалавров графического дизайна.

При разработке методики преподавания в рамках дисциплины «Типографика» для формирования профессиональных компетенций у студентов вузов по программе подготовки «Графический дизайн» мы ориентировались на научный, творческий и практический опыт учёных, художников и дизайнеров, таких как: Р. Брингхёрст [2], М. Виньелли, П. Каров, Э. Кагаров, В. Кричевский [5], Б. А. Маркевич, С. М. Пожарский, С. Морисон, А. С. Пыженков (Покрас Лампас), П. Реннер, Барбара и Патрик Рэдмонд, Э. Рудер [9], С. Телингатер, Я. Чихольд [10], Э. Шпикерман [11].

Научным базисом наших исследований по совершенствованию методи-

ки обучения дизайну (и типографики в частности) также являются научные работы И. С. Абоимовой, Ю. Ю. Артемьевой, Ф. Ф. Бандуристого, Г. В. Беды, Н. П. Бесчастнова, Ю. Ю. Дорофеевой [8], Н. Н. Волкова, В. П. Зинченко, С. Е. Игнатьева, А. И. Иконникова, Д. Н. Кардовского, В. П. Климова, Е. Н. Ковешниковой, С. М. Кожуховской [4], В. С. Кузина, А. М. Лаврентьева, И. А. Львой [6; 7], С. М. Михайлова, Л. Г. Медведева, И. А. Розенсона, Н. Н. Ростовцева, В. Ф. Рунге, М. В. Соколова, Т. М. Степановой, О. В. Шаляпина, Е. В. Шорохова и др. Особого внимания заслуживают исследования Р. Ч. Барциц [1; 4], М. В. Галкиной [3], В. В. Корешкова, С. П. Ломова [3], Д. А. Хворостова, П. Д. Чистова, которые важны для построения современной методики обучения типографии в контексте современных подходов к дизайн-образованию.

Методы типографики могут быть различны как по стилистическим особенностям, так и по тематике смысловой нагрузки. В типографии можно комбинировать и изменять практически любые параметры: гарнитуры, размер кегля, трекинг, интерлиньяж и кернинг. К примеру, можно менять и цветовые комбинации шрифта. Эта возможность типографии и освоение её секретов даёт понимание употребления сложных сочетаний, таких как: серые гарнитуры на светло-сером поле или зелёные гарнитуры на синем, что почти при любых задачах является неприемлемым сочетанием. Буквы близкого к фону оттенка практически не различимы, а значит – трудно читаемы.

Можно отметить и различные приемы типографического характера,

которые применяли типографы-верстальщики для увеличения эффективность восприятия текста, часто в оформлении обложек или в начале текста – применение шрифтовой гарнитуры с заменой буквы объектом, отражающим смысл конкретного слова или фразы, в которой данная замена имела место. Это применимо в современных технологиях и использовании данного приёма в различных областях рекламной индустрии. Данный приём характерен тем, что позволяет в полной мере реализовать дизайнерский замысел с сохранением смысловой нагрузки, однако без утраты удобочитаемости и восприятия текста. Аналогичным данному, однако, в большей степени «декоративным» в применении, является приём, когда шрифт наделяется определёнными элементами, способствующими передаче смысла написанного. Например, возможно некоторое видоизменение структуры шрифтовой гарнитуры, при этом происходит создание некоего образа, отражающего настроение и характер, которые раскрываются при чтении текста в полной мере. Помимо формы, не менее важным является грамотный подбор цветовых комбинаций, благодаря правильному использованию которых смысловая нагрузка на текст способна как увеличиться, так и, наоборот, упасть.

Типограф должен уметь проектировать и место размещения текста, и его размеры. В заданиях важны определение значимости той или иной информации, будет ли она выделяться размером шрифта или наличием свободного пространства вокруг.

На примере рекламных технологий можно увидеть возможности «силь-

ной» и «слабой» типографики. Реклама ставит перед современной типографикой свои задачи, так как остро нуждается в новых проектах, способных привлечь внимание потребителя на данной ярмарке идей и изделий. С помощью данных шрифтов нужно разыграть и интерпретировать текст. Дизайнеры-типографы должны располагать разнообразными умениями в использовании начертания шрифта, которые, в свою очередь, должны умело согласоваться друг с другом. В связи с этим стоит указать на превосходный пример хорошо построенного и продуманного шрифта – гарнитура «Универс». Такое подход к проектированию показал направление к преодолению хаотического состояния всех видов изобретаемых гарнитур. В этом шрифте рисунок чист от деталей в гротесках, он получился читабельный в текстовом наборе и для любой темы акциденции. «Универс» из-за своей простоты и ясности многими применяется в визуальной коммуникации. Его гротесковые формы выдерживают с легкостью любую конкуренцию с «антропическими» формами.

Важно научить молодых дизайнеров выбору стилевых решений, который является определяющим фактором при создании оригинал-макета какого-либо проекта. Гармоничная типографика – это умный подбор элементов, образующих знаки в графике начертаний, таких как шрифт, цвет, изображение, где должно произвольиться чёткое определение стиля на основе учёта особенностей конкретного направления. Типографика расширяет сферы влияния не только на печатную продукцию как таковую, но и на нетипичные для неё объекты, такие

как: ткань, одежда, обои, посуда и т. п.

Знания по типографике успешно применяются студентами при проектировании всех видов рекламной и полиграфической продукции, а также при проектировании фирменного стиля, потому что без фирменного шрифта или особо спроектированного логотипа, не будет и самого стиля. Важно то, что типографика обретает черты универсальной межотраслевой дисциплины, являясь техническим искусством шрифтового оформления в

общем. Не лишним будет повторить, что выбор стилевого решения является определяющим фактором при создании оригинал-макета того или иного произведения. Таким образом, можно сказать, что типографика предстаёт в качестве незыблемой основы формирования проектно-образного мышления, профессиональных компетенций у студентов-дизайнеров в области графического дизайна.

Статья поступила в редакцию 10.06.2019

ЛИТЕРАТУРА

1. Барциц Р. Ч., Власова И. М. Динамика формирования профессиональной компетентности студентов дизайнеров // Право и практика. 2016. № 3. С. 189–195.
2. Брингхёрст Р. Основы стиля в типографике. М., 2013. 480 с.
3. Галкина М. В., Ломов С. П., Михайлов Н. В. Современное дизайн образование с учетом влияния технологических инноваций и социальной ответственности // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2016. № 4. С. 89–96.
4. Кожуховская С. М., Каширокова И. Е., Барциц Р. Ч. Траектории развития дизайн-образования в России // Право и практика. 2017. № 2. С. 214–220.
5. Кричевский В. Типографика в терминах и образах. Тула, 2010. 302 с.
6. Львова И. А. Анализ творческо-педагогического потенциала стандарта ФГОС 3+ для дизайнеров // Великая степь и евразийские ценности: художественное образование и эстетическое воспитание: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию независимости Республики Казахстан. Астана, 10–11 января. Астана, 2017. С. 260–263.
7. Львова И. А. О некоторых проблемах практического обучения дизайну // Проблемы теории и методологии предметного образования. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Дизайн. Сборник факультета ИЗО и НР. 2016. № 2. С. 36–40.
8. Моисеев А. А., Дорофеева Ю. Ю. Концептуальные основы преподавания теории и методологии проектирования в дизайне у студентов бакалавриата по направлению «Графический дизайн» // Великая степь и евразийские ценности: художественное образование и эстетическое воспитание. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию независимости Республики Казахстан. Астана, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилёва, 10–11 января. Астана, 2017. С. 160–170.
9. Рудер Э. Типографика. Руководство по оформлению. М., 1982. 285 с.
10. Чихольд Я. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера. М., 2012. 248 с.
11. Шпикерман Э. О шрифте. М., 2005. 194 с.

REFERENCES

1. Bartsits R. Ch., Vlasova I. M. [Dynamics of formation of professional competence of students designers]. In: *Pravo i praktika* [Law and practice], 2016, no. 3, pp. 189–195.
2. Bringkherst R. *Osnovy stilya v tipografike* [Style basics in typography]. Moscow, 2013. 480 p.
3. Galkina M. V., Lomov S. P., Mikhailov N. V. [Modern design education with the influence of technological innovation and social responsibility]. In: *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika* [Bulletin of Moscow Region State University. Series: Pedagogics], 2016, no. 4, pp. 89–96.
4. Kozhukhovskaya S. M., Kashirokova I. E., Bartsits R. Ch. [The trajectory of design education in Russia]. In: *Pravo i praktika* [Law and practice], 2017, no. 2, pp. 214–220.
5. Krichevskii V. *Tipografika v terminakh i obrazakh* [Typography in terms and images]. Tula, 2010. 302 p.
6. Lvova I. A. [The analysis of the creative and pedagogical potential of the standard FSES 3+ for designers]. In: *Velikaya step' i evraziiskie tsennosti: khudozhestvennoe obrazovanie i esteticheskoe vospitanie: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, posvyashchennoi 25-letiyu nezavisimosti Respubliki Kazakhstan, Astana, 10–11 yanvarya, 2017 g.* [The great Eurasian steppe and values of art education and aesthetic education. Materials of International scientific-practical conference devoted to 25-anniversary of independence of the Republic of Kazakhstan, Astana, January 10–11, 2017]. Astana, 2017, pp. 260–263.
7. Lvova I. A. [On some problems of practical design teaching]. In: *Problemy teorii i metodologii predmetnogo obrazovaniya. Izobrazitel'noe iskusstvo. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo. Dizain: sbornik fakulteta IZO i NR* [Problems of theory and methodology of the subject of education. Art. Decorative-applied art. Design. The collection of the faculty of arts and HP], 2016, no. 2, pp. 36–40.
8. Moiseev A. A., Dorofeeva Yu. Yu. [Conceptual bases of teaching the theory and design methodology in the design of students of the bachelor in Graphic design]. In: *Velikaya step' i evraziiskie tsennosti: khudozhestvennoe obrazovanie i esteticheskoe vospitanie: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, posvyashchennoi 25-letiyu nezavisimosti Respubliki Kazakhstan, Astana, 10–11 yanvarya, 2017 g.* [The great Eurasian steppe and values of art education and aesthetic education. Materials of International scientific-practical conference devoted to 25-anniversary of independence of the Republic of Kazakhstan, Astana, January 10–11, 2017]. Astana, 2017, pp. 160–170.
9. Ruder E. *Tipografika* [Typography]. Moscow, 1982. 285 p.
10. Chikhold Ya. *Novaya tipografika* [New typography]. Moscow, 2012. 248 p.
11. Shpikerman E. *O shrifte* [On the font]. Moscow, 2005. 194 p.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Моисеев Алексей Андреевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры графического дизайна, заместитель декана по научной работе факультета Изобразительного искусства и народных ремёсел Московского государственного областного университета; e-mail: moiseev_arthouse@mail.ru

Гурская Наталья Фёдоровна – доцент кафедры графического дизайна Московского государственного областного университета; e-mail: gurska7765@mail.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Alexey A. Moiseev – candidate of pedagogical sciences, associate professor of the Department of graphic design, Deputy Dean for scientific work of the faculty of Fine arts and folk crafts, Moscow Region State University;
e-mail: moiseev_arehouse@mail.ru

Natalia F. Gurskaya – associate Professor of graphic design, Moscow state regional University;
e-mail: gurska7765@mail.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ

Моисеев А. А., Гурская Н. Ф. Роль учебной дисциплины «Типографика» в формировании профессиональных компетенций у студентов вузов по программе подготовки «Графический дизайн» // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2019. № 3. С. 83–90.

DOI: 10.18384/2310-7219-2019-3-83-90

FOR CITATION

Gurskaya N.F., Moiseev A. A. The role of “Typographics” in the formation of professional competences of university students studying graphic design training program. In: *Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics*, 2019, no. 3, pp. 83–90.

DOI: 10.18384/2310-7219-2019-3-83-90