

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Искаков Ирлан Жангазыевич

Автономная некоммерческая организация высшего образования

Должность: Ректор

«Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕвразЭС»

Дата подписания: 04.12.2023 15:02:48

Уникальный программный ключ:

a748d5b672796bd7b37612bb23a3449357804892a0d120774ea9def3ef7a2bc0

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Типографика

(наименование дисциплины)

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Квалификация выпускника Бакалавр

Направленность (профиль) Дизайн рекламы

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:

ПК-1 - Способен выполнять предварительную проработку эскизов объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации. планировать и согласовывать этапы, сроки выполнения работ по дизайн-проекту объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации.

Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
ИД-1 (ПК-1). Создает эскизы элементов объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации, согласование дизайн-макета основного варианта эскиза с руководителем дизайн-проекта.	<i>Знает</i>
	РО-1 ИД-1 (ПК-1) Профессиональная терминология в области дизайна; РО-2 ИД-1 (ПК-1) Компьютерное программное обеспечение, используемое в дизайне объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации;
	<i>умеет</i>
	РО-3 ИД-1 (ПК-1) Использовать компьютерные программы, необходимые для создания и корректирования объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; РО-4 ИД-1 (ПК-1) Работать с проектным заданием на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.

2. Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

3. Содержание дисциплины

Лекция 1. Тема 1. Понятие типографики. Виды полиграфической продукции.

Введение. Задачи типографики. История печати в аспекте типографики. Обзор основных исторических образцов типографики и процесс формирования философии искусства набора. Мастера типографики прошлых веков и их наследие. Одностраничные и многостраничные издания. Плакат. Внешнее оформление издания. Переплет и обложка. Авантитул, титул, шмуцтитул. Визитка, листовка. Брошюра, книга, журнал, газета.

Лекция 2. Тема 2. Шрифт - основа полиграфического дизайна.

Классификация шрифтов. Основные характеристики шрифта. Гарнитура, начертание, плотность, насыщенность, пропорции, контрастность, кегль, комплектность. Международная индексация шрифтов - PANOSE. Стандарты компьютерных шрифтов. Основные правила шрифтографии. Типометрические единицы, метрические единицы измерения, относительные единицы измерения. Кегельная шпация. Кернинг и трекинг. Текстовые, декоративные и акцидентные гарнитуры. Курсивы и наклонные. Выворотки. Правила передачи шрифтов в типографию.

Лекция 3. Тема 3. Принципиальный макет и проектирование издания.

Пропорция как основа дизайна полиграфии. Формат издания. Стандартные и нестандартные форматы. Принцип поразворотного макетирования. Формат страницы и

длина строки. Модульная сетка. Разработка модульной сетки. Макет книги и буклета разной сложности.

Лекция 4. Тема 4. Основные правила верстки.

Правила набора. Пробелы. Кавычки. Правила использование тире различных типов. Дробь. Табуляторы. Знаки, отсутствующие на клавиатуре. Специальные символы. Капитель. Цифры старого стиля. Лигатуры. Многоточие. Программа верстки. Макет. Формат и поля. Колонки и средник. Монтажный стол. Направляющие и сетка. Форматы файлов. Общие приемы работы с текстовыми и графическими блоками. Мастер-страница для типового оформления макета. Спуски.

Лекция 5. Тема 5. Различные приемы оформления текста.

Работа с палитрой, меню, инструментом «Текст». Кегль. Интерлиньяж. Кернинг и трекинг. Оформление абзацев. Отступы и выключка. Отбивки. Создание и использование стилей в оформлении текста. Стили абзацев и стили символов. Иерархия в заголовках. Выделенные цитаты. Сноски. Колонтитулы. Оглавление. Работа с колонками. Различные виды стихотворного набора. Обработка графических объектов. Операции, выполняемые с объектами. Виды обтекания текстом графики.

Лекция 6. Тема 6. Шрифтовой дизайн как самостоятельная область дизайна.

Общие законы композиции в типографике. Динамика. Статика. Баланс. Ритм. Контраст. Традиции полнотипажа. Использование линий. Роль шрифта в создании образа. Принципы выбора шрифтов для оформления изданий разных типов. Цвет шрифта. Использование выразительных возможностей бумаги. Бумага и шрифт. Дизайн документов различных типов. Газеты и информационные бюллетени. Брошюры. Рекламные объявления. Рекламный плакат и исторические стили. Шрифт - материал графики.

Практические занятия

На практических занятиях по дисциплине «Типографика» студенты выполняют графические работы, задание которых неразрывно связано с содержанием лекционного материала на данном этапе. Такая взаимосвязь позволяет лучше усвоить изученный материал и понять возможности его практического применения. Особенностью практических занятий является их художественная направленность. При выполнении заданий студенты рисуют, чертят, пишут тушью, красками и другими материалами, работают на ПК с использованием программ типа Photoshop, Corel Draw, Illustrator.

Темы практических заданий разработаны таким образом, чтобы дополнять друг друга. Это позволяет обучающемуся расширить свои знания в данных вопросах, познакомиться с работами больших мастеров в данной области; а также стимулирует его творческую фантазию. Смысл работ заключается в работе с художественными аналогами.

Тема 1. Понятие типографики. Виды полиграфической продукции.

Задание: Создание типографических плакатов на заданную тему.

Выполнить калибровку сканера с помощью программы-калибратора. Выполнить калибровку монитора средствами Photoshop (Pantone Process). Найти в Internet готовый профиль принтера, выполнить калибровку принтера по заданным параметрам.

Сделать цветопробу созданных изображений в Photoshop, Corel Draw, Illustrator. Добиться идентификации изображений на экране и при печати.

Оформить в виде отчета с иллюстрациями (презентацией).

Тема 2. Шрифт - основа полиграфического дизайна.

Задание: Появление новых гарнитур шрифта и их влияние на развитие типографики

Провести оцифровку отсканированных изображений средствами Photoshop с подбором оптимальных параметров для печати. Выполнить трассировку полученных цифровых растровых изображений средствами Corel Draw и Illustrator. Провести пробную печать.

Выполнить сканирование выбранных изображений на двух видах сканеров с разным разрешением и диапазоном оптических плотностей. Провести анализ связи качества полученного цифрового изображения в зависимости от характеристик сканера. Подобрать характеристики сканера для допечатной подготовки журнала, книги, бланка, буклета, наружной рекламы.

Выполнить подготовку к печати отсканированного изображения в Photoshop, Corel Draw, Illustrator, InDesign, QuarkXpress, Adobe Acrobat. Сравнить качество полученных цифровых изображений. Обосновать выбор оптимального программного обеспечения для различных видов печатных изданий.

Оформить в виде отчета с иллюстрациями (презентацией).

Тема 3. Принципиальный макет и проектирование издания.

Задание: Создание расчетного макета журнального разворота

Провести анализ смесевых и триадных красок заданного изображения с помощью каталога цветов Pantone Process. Подобрать полученные цвета в палитрах Photoshop, Corel Draw, Illustrator. Распечатать цвета, сравнить с исходным изображением.

Выполнить перевод заданных изображений из аддитивной модели RGB в субтрактивную модель CMYK, затем в аппаратно-независимую систему исчисления цвета – Lab. Провести анализ соотношения цифровых составляющих цветов, распечатать изображения. Сравнить полученные результаты печати с изображениями на мониторе.

Выполнить перевод заданных изображений в модели Grayscale, Bitmap, Duotone, Multichannel, Indexed Color. Провести анализ соотношения цифровых составляющих цветов.

Провести различную степень сжатия отсканированного изображения в форматах JPEG, EPS, TIFF, LZW, GIF. Сравнить полученные результаты с точки зрения качества изображения на экране и при печати. Выбрать способ сжатия для хранения и передачи данных. Обосновать свой выбор.

Оформить в виде отчета с иллюстрациями (презентацией).

Тема 4. Основные правила верстки.

Задание: Современный набор текста печатной продукции и электронных средств массовой информации.

Разработать спуск полос, основываясь на данных о конечном обрезном формате издания; используемом способе скрепления блока; способах, используемых для двусторонней печати; формате печатного листа; способе фальцовки.

Разработать спуск полос следующих типов: с чужим оборотом, для печатания со своим оборотом, для печатания с одной формы, в тетради, с многократными изображениями, со сборными изображениями.

Оформить в виде отчета с иллюстрациями (презентацией).

Тема 5. Различные приемы оформления текста.

Задание: Создание макета журнального разворота в векторных программах графического редактора.

Подобрать брошюровочно-переплетный процесс на выбор: для книги с мягкой и жесткой обложкой, журнала, брошюры, тетради, перекидного и настольного календаря, тетради. Обосновать свой выбор.

Подобрать печатное издание под следующие брошюровочно-переплетные процессы: шитье, клеевое бесшвейное скрепление, с использованием холодных клеящих эмульсий, шитье проволокой внакидку, скрепление скобами в линию, переплет с гребнеобразной скобой, скрепление тканевой лентой.

Оформить в виде отчета с иллюстрациями (презентацией).

Тема 6. Шрифтовой дизайн как самостоятельная область дизайна.

Задание: Создание многостраничного издания

Выбрать операции в брошюровочно-переплетных процессах и отделке для переплета книги с мягкой и жесткой обложкой, журнала, брошюры, тетради, перекидного и настольного календаря, тетради из совокупности: комплектовка, подборка, пленочный переплет (Tape binding), механический переплет (проволока, пластик), вставка блока в твердую переплетную крышку, брошюровка по требованию, лакирование, ламинирование и каширование, тиснение фольгой, конгревное тиснение, терморельеф, высечка, биговка и перфорация.

Обосновать свой выбор.

Оформить в виде отчета с иллюстрациями (презентацией).

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины, включая самостоятельную работу обучающихся

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Вопросы для самоконтроля/Задания для самоконтроля/Вопросы и задания для самоконтроля

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислить основные виды полиграфической продукции.
2. Привести пример типографов 15–17 вв. и дать краткую характеристику их деятельности.
3. Дать краткую характеристику изобретению Иоганна Гутенберга.
4. Перечислить типы внешнего оформления печатной продукции и их особенности.
5. Какова функция титула, авантитула и шмуцтитула и их стилевое единство?
6. Перечислить основные отряды шрифтов.
7. Дать характеристику контрастности шрифта, привести примеры.
8. Дать характеристику плотности шрифта.
9. Дать характеристику акцидентных шрифтов.
10. Приемы использования кернинга и трекинга.
11. Состав принципиального макета.
12. Модульная сетка и ее назначение.
13. Типы размещения иллюстраций в издании.

14. Формат книги и формат бумаги.
15. Поля и характер издания.
16. Необходимость применения многоколонок и длина строки.
17. Типы кавычек и правила их использования.
18. Назначение палитры «макет» и шаблонов страниц.
19. Виды текста в программе верстки.
20. Использование тире различных типов.
21. Назначение и состав колонтитула.
22. Способы выделения в тексте.
23. Выбор гарнитуры и кегля для основного и дополнительного текста.
24. Виды обтекания текстом объектов.
25. Правила оформления сносок.
26. Законы композиции в листовом издании.
27. Роль шрифта в создании образа. Примеры.
28. Выбор цвета шрифта и фона.
29. Исторический стиль в шрифтовом плакате. Примеры.
30. Выразительные свойства бумаги для акцидентной продукции.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная:

1. Мишова В.В. Мультимедийные технологии: практикум / В.В. Мишова; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт информационных и библиотечных технологий. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 80 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472682> – Библиогр.: с. 78. – ISBN 978-5-8154-0374-1. – Текст: электронный.

2. Клещев, О.И. Типографика / О.И. Клещев; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). – Екатеринбург: Архитектон, 2016. – 172 с.: схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455452> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0249-7. – Текст: электронный.

Дополнительная:

1. Клещев, О.И. Художественно-техническое редактирование: учебное пособие / О.И. Клещев. – Екатеринбург: Архитектон, 2012. – 62 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962> – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

2. Костюченко, О.А. Творческое проектирование в мультимедиа / О.А. Костюченко. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 208 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429292> – ISBN 978-5-4475-3953-5. – DOI 10.23681/429292. – Текст: электронный.

3. Кравчук, В.П. Типографика и художественно-техническое редактирование / В.П. Кравчук; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово: КемГУКИ, 2015. – 48 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8154-0309-3. – Текст: электронный.

4. Наумова, С.В. Шрифт и орнамент: практикум / С.В. Наумова, П.М. Наумова; Уральская государственная архитектурно-художественная академия. – Екатеринбург: Архитектон, 2014. – 216 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720> – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

5. Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: разработка периодического издания / О.И. Клещев. – Екатеринбург: Архитектон, 2017. – 120 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481981> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0210-7. – Текст: электронный.

6. Пикок, Д. Основы издательского дела: учебное пособие: [16+] / Д. Пикок. – 2-е изд., испр. – Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 473 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428991> – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины

1. <http://biblioclub.ru/> – электронная библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн»
2. <http://www.iprbookshop.ru/> – электронная библиотечная система IPR BOOKS
3. <https://www.behance.net/> – крупнейшая в мире творческая сеть для демонстрации и поиска творческих работ.

7. Лицензионное программное обеспечение

- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
- MS Windows 10 Pro

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин);

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, и наглядными пособиями);
- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности);
- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет;
- кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием);
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;
- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации);
- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.