

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФУ

До ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

фе. «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Да

Уни

d7.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Пятигорский институт (филиал) СКФУ

**Методические указания
по выполнению практических работ по дисциплине**

«Типографика»

(ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ)

г. Пятигорск

Введение

Учебная дисциплина «Типографика» необходима для профессиональной подготовки будущих специалистов в области дизайна, расширяя их знания в области графического дизайна, а также приобретение студентами теоретических знаний по вопросам раскрывающим искусство шрифта и типографику как актуальные и перспективные направления графического дизайна, изучение которых способствует формированию высококвалифицированного дизайнера.

Полученные студентами знания должны составить основу дизайнерского подхода, применимую к методам их будущей профессиональной деятельности.

Освоение дисциплины «Типографика» необходимо для формирования у студентов теоретических и практических знаний по вопросам: ознакомление с отечественным и мировым творческим опытом работы в области типографики; типографика и искусство шрифта как самостоятельные и самодостаточные области графического дизайна; сфера применения типографики в современных визуальных коммуникациях; навыки работы с типографикой в различных областях графического дизайна; тенденции и перспективные направления типографики и искусства шрифта в современном дизайне.

Выполнение практических работ по дисциплине «Типографика» запланировано для очной формы обучения направление подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль): «Графический дизайн».

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 студенту 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.

Общие требования

Перед выполнением задания необходимо изучить лекционный материал и рекомендуемую учебную литературу.

Задание выполняется:

графическое - на листе ватмана (плотной бумаги), плакатными (чертежными) перьями и кистями с использованием туши, акварели, гуаши и других водяных красок;

с использованием ПК – на листе плотной бумаги (в печатном виде) и в виде электронной презентации.

При выполнении работы особое внимание уделяется композиции, качеству и сложности технического исполнения.

Отдельно оценивается качество художественного исполнения, индивидуальность творческого мышления и эстетичность выполненной работы.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ЧАСТЬ 1

Общие требования

Перед выполнением задания необходимо изучить лекционный материал и рекомендованную учебную литературу.

Задание выполняется:

графическое - на листе ватмана (плотной бумаги), плакатными (чертежными) перьями и кистями с использованием туши, акварели, гуаши и других водяных красок;

с использованием ПК - на листе плотной бумаги (в печатном виде) и в виде электронной презентации.

При выполнении работы особое внимание уделяется композиции, качеству и сложности технического исполнения.

Отдельно оценивается качество художественного исполнения, индивидуальность творческого мышления и эстетичность выполненной работы.

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).

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ЧАСТЬ 2

Практическая работа №1

Тема работы: СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Цель работы: *Создание проекта полиграфической продукции.*

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате практической работы, формируемые компетенции или их части:

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, авнтитула и шмуцтитула и их стилевое единство?

Вопросы и задания

1. Проект визитки
2. Проект листовки рекламного характера
3. Проект плаката
4. Проект внешнего шрифтового оформления
5. Титульный лист

Практическая работа №2

Тема работы: СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАДАННОГО ШРИФТА

Цель работы: *Создание проекта, с использованием заданного шрифта.*

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате практической работы, формируемые компетенции или их части:

1. Перечислить основные отряды шрифтов
2. Дать характеристику контрастности шрифта, привести примеры
3. Дать характеристику плотности шрифта

4. Дать характеристику акцидентных шрифтов
5. Приемы использования кернинга и трекинга

Вопросы и задания

1. Проект листовки в рамках одной гарнитуры
2. Титульный лист. Доработка текста с использованием кернинга
3. Проект внешнего оформления книги с использованием исторического шрифта
4. Пробные полосы в одном формате разными гарнитурами
5. Иерархия заголовков на спусковой полосе

Практическая работа №3

Тема работы: СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА ПОДАРОЧНОГО ИЗДАНИЯ

Цель работы: *Создание проекта подарочного издания.*

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате практической работы, формируемые компетенции или их части:

1. Состав принципиального макета
2. Модульная сетка и ее назначение
3. Типы размещения иллюстраций в издании
4. Формат книги и формат бумаги
5. Поля и характер издания

Вопросы и задания

1. Выбрать формат для изданий (3-х разных)
2. Определить поля для подарочного издания
3. Создать модульную сетку для книги
4. Создать макет буклета
5. Создать проект журнального разворота

Практическая работа №4

Тема работы: СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА ВЕРСТКИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ

Цель работы: *Создание проекта верстки полиграфического издания.*

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате практической работы, формируемые компетенции или их части:

1. Необходимость применения многоколонника и длина строки
2. Типы кавычек и правила их использования
3. Назначение палитры «макет» и шаблонов страниц
4. Виды текста в программе верстки
5. Использование тире различных типов

Вопросы и задания

1. Создать макет 3-х колонника в заданном формате
2. Создать проект приглашения с использованием текста на контуре
3. Установить переносы для набора по формату
4. Создать 3 шаблона для принципиального макета
5. Оформить пагинацию для подарочного издания

Практическая работа №5

Тема работы: СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА РАЗВОРОТА ПОДАРОЧНОГО ИЗДАНИЯ (КНИГА)

Цель работы: *Создание проекта разворота подарочного издания (книга).*

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате практической работы, формируемые компетенции или их части:

1. Назначение и состав колонтитула
2. Способы выделения в тексте
3. Выбор гарнитуры и кегля для основного и дополнительного текста
4. Виды обтекания текстом объектов
5. Правила оформления сносок

Вопросы и задания

1. Проект полосы издания с текстом основным и дополнительным
2. Проект разворота с несколькими видами обтекания объектов текстом
3. Проект содержания книги со сложной структурой
4. Страница стихотворного текста
5. Разворот книги с колонтитулом и колонцифрой

Практическая работа №6

Тема работы: СОЗДАНИЕ РЕКЛАМНОГО ПРОЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСТОРИЧЕСКИХ СТИЛЕЙ

Цель работы: *Создание рекламного проекта с использованием исторических стилей.*

Знания и умения, приобретаемые студентом в результате практической работы, формируемые компетенции или их части:

1. Законы композиции в листовом издании
2. Роль шрифта в создании образа. Примеры
3. Выбор цвета шрифта и фона
4. Исторический стиль в шрифтовом плакате. Примеры. Выразительные свойства бумаги для акцидентной продукции

Вопросы и задания

1. Графический лист на заданную тему с использованием одной гарнитуры на основе наследия Эмиля Рудера
2. Шрифтовой плакат, афиша
3. Рекламное объявление в историческом стиле
4. Шрифтовой плакат в стиле конструктивизма
5. Проект книжного оформления с использованием приемов стилизации

Список рекомендуемой литературы

Основная литература:

1. Клещев, О.И. Типографика : учебное пособие / 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. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0249-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455452>

2. Кравчук, В.П. Типографика и художественно-техническое редактирование: учебное наглядное пособие / 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. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8154-0309-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320>

Дополнительная литература:

3. Халиуллина О.Р. Проектные технологии современного дизайна с учётом гендерного фактора [Электронный ресурс]: монография/ Халиуллина О.Р.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики, 2015.— 153 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54146>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

4. Зинюк О.В. Современный дизайн. Методы исследования [Электронный ресурс]: монография/ Зинюк О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2011.— 128 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8444>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

5. Алгазина Н.В. Проектирование. Выставочное пространство [Электронный ресурс]: монография/ Алгазина Н.В., Козлова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.— 187 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/12701>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Интернет ресурсы:

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks

Программное обеспечение:

Требуется специализированное программное обеспечение Adobe Photoshop. Adobe Illustrator. CorelDRAW.