



**Методические указания
по выполнению самостоятельных 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 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.

Самостоятельная работа студента (СРС) наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного процесса и является существенной его частью. СРС – это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

СРС предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и для формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения.

Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Типографика»

При изучении курса необходимо, прежде всего ознакомиться с программой, приобрести необходимую учебную литературу и тщательно продумать календарный рабочий план самостоятельной учебной работы, согласуя его с учебным графиком и планами работы по другим учебным дисциплинам.

Самостоятельная работа студентов направлена на формирование профессиональных знаний и умение их практического применения. Важным критерием оценки качества профессионального знания, является умение студента интегрировать приобретенное знание в единую профессиональную схему, осознать место собственных новаторских идей и возможности их реализации в других профессиональных областях.

Одним из главных назначений самостоятельной работы студентов является переход от подражательной деятельности к творческой, где особенно ценится умение увидеть проблему, поставить цель, добиваться ее выполнения собственными силами без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию. Студенты сознательно стремятся к достижению поставленной в задании цели, используя все свои умственные и физические возможности, и это позволяет им учиться управлять собственным временем, учебными нагрузками, развивать самостоятельность в учебном процессе.

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений.

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:

- ✓ развивающую;
- ✓ информационно-обучающую;
- ✓ ориентирующую и стимулирующую;
- ✓ воспитывающую;
- ✓ исследовательскую.

Самостоятельная работа предусматривает следующие виды: самостоятельное изучение литературы по темам, выполнение творческого проекта.

Методические рекомендации по изучению теоретического материала

Изучать учебную дисциплину рекомендуется по темам, предварительно ознакомившись с содержанием каждой из них в программе дисциплины. При теоретическом изучении дисциплины студент должен пользоваться соответствующей литературой.

Студентам рекомендуется с самого начала освоения данного курса работать с литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории.

Результаты выполненной самостоятельной работы должны быть представлены к назначенному сроку в виде проекта. Материал должен быть собран в папке, удобно размещён по тематике в определённом порядке. Графический материал должен содержать пояснения и комментарии.

В процессе изучения учебной дисциплины студент должен выполнить все задания, целью которых является приобретение практических навыков нормирования и оценки эффективности технологических решений.

Основные изучаемые темы

Тема 1. Понятие типографики. Виды полиграфической продукции

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

Тема 2. Шрифт - основа полиграфического дизайна

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

Тема 3. Принципиальный макет и проектирование издания.

- 1.1. Пропорция как основа дизайна полиграфии.
- 1.2. Формат издания. Стандартные и нестандартные форматы.
- 1.3. Принцип поразворотного макетирования.
- 1.4. Формат страницы и длина строки. Модульная сетка.
- 1.5. Разработка модульной сетки.
- 1.6. Макет книги и буклета разной сложности.

Тема 4. Основные правила верстки

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

Тема 5. Различные приемы оформления текста.

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

Тема 6. Шрифтовой дизайн как самостоятельная область дизайна

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

Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену)

Процедура проведения **зачета (экзамена)** осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в СКФУ.

В экзаменационный билет включаются 2 вопроса по изученным темам.

Для подготовки по билету отводится 30 минут.

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования методическими материалами.

При проверке **практического задания**, оцениваются:

- качество технического исполнения;
- оригинальная концептуальная основа;
- грамотная организация подачи материалов;
- объем представленных материалов.

Текущая аттестация студентов проводится преподавателями, ведущими практические занятия по дисциплине «Типографика», в следующих формах: собеседование, просмотр творческого проекта.

Допуск к защите творческих проектов происходит при наличии у студентов всех творческих заданий. Защита проходит в форме просмотра проектов студента по выполненным заданиям и ответов на вопросы преподавателя.

Максимальное количество баллов студент получает, если оформление и качество работ соответствует установленным требованиям:

- Грамотное колористическое решение.
- Оригинальное концептуальное решение.
- Профессионально оформленная подача проекта.
- Качественное техническое исполнение.

Основанием для снижения оценки являются:

- Недостаточный объем работы.
- Несоответствие проектного решения поставленной задачи.
- Низкое техническое исполнение проекта.
- Не грамотное колористическое решение.
- Не грамотное композиционное решение.

Вопросы к зачету

Вопросы (задача, задание) для проверки уровня обученности:

Знать

1. Задачи типографики. История печати в аспекте типографики. Обзор основных исторических образцов типографики и процесс формирования философии искусства набора.
2. Одностраничные и многостраничные издания.
3. Внешнее оформление издания. Переплет и обложка. Авантитул, титул, шмуцтитул.
4. Визитка, листовка.
5. Брошюра, книга, журнал, газета.
6. Классификация шрифтов. Основные характеристики шрифта. Гарнитура, начертание, плотность, насыщенность, пропорции, контрастность, кегль, комплектность.
7. Стандарты компьютерных шрифтов. Основные правила шрифтографии.
8. Типометрические единицы, метрические единицы измерения, относительные единицы измерения.
9. Кегельная шпация. Кернинг и трекинг.
10. Текстовые, декоративные и акцидентные гарнитуры. Курсивы и наклонные. Выворотки. Правила передачи шрифтов в типографию.
11. Пропорция как основа дизайна полиграфии. Формат издания. Стандартные и нестандартные форматы.
12. Принцип поразворотного макетирования. Формат страницы и длина строки.
13. Модульная сетка. Разработка модульной сетки.
14. Макет книги и буклета разной сложности.

Уметь, владеть

15. Правила набора. Пробелы. Кавычки. Правила использование тире различных типов. Дробь. Табуляторы. Знаки, отсутствующие на клавиатуре. Специальные символы. Капитель. Цифры старого стиля. Лигатуры. Многоточие.
16. Программа верстки.
17. Макет. Формат и поля. Колонки и средник. Монтажный стол. Направляющие и сетка. Форматы файлов.
18. Общие приемы работы с текстовыми и графическими блоками. Мастер-страница для типового оформления макета. Спуски.
19. Работа с палитрой, меню, инструментом «Текст». Кегль. Интерлиньяж. Кернинг и трекинг. Оформление абзацев. Отступы и выключка. Отбивки.
20. Создание и использование стилей в оформлении текста. Стили абзацев и стили символов. Иерархия в заголовках. Выделенные цитаты.

- Сноски. Колонтитулы. Оглавление. Работа с колонками.
21. Различные виды стихотворного набора. Обработка графических объектов.
 22. Операции, выполняемые с объектами. Виды обтекания текстом графики.
 23. Общие законы композиции в типографике. Динамика. Статика. Баланс. Ритм. Контраст.
 24. Традиции полнотипажа. Использование линий.
 25. Роль шрифта в создании образа. Принципы выбора шрифтов для оформления изданий разных типов. Цвет шрифта.
 26. Использование выразительных возможностей бумаги. Бумага и шрифт.
 27. Дизайн документов различных типов.
 28. Газеты и информационные бюллетени. Брошюры.
 29. Рекламные объявления. Рекламный плакат и исторические стили.
 30. Шрифт - материал графики.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура проведения зачета (экзамена) осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в СКФУ.

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования программой дисциплины, методическими рекомендациями для студентов по организации самостоятельной работы по дисциплине «Типографика», методическими указаниями по выполнению практических работ по дисциплине «Типографика».

Текущий контроль обучающихся проводится преподавателями, ведущими практические занятия по дисциплине, в следующих формах: собеседование.

Максимальное количество баллов студент получает, если ответы на вопросы соответствуют установленным требованиям и полностью раскрывают суть темы дисциплины.

Основанием для снижением оценки являются:

- частично не соответствует установленным требованиям;
- не полностью раскрывает суть вопроса.

Текст практических работ может быть отправлен на доработку в следующих случаях:

- полностью не соответствует установленным требованиям;
- не полностью раскрыта суть работы.

Критерии оценивания результатов самостоятельной работы: ответов на вопросы по темам дисциплины, приведены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Типографика».

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.