

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

_____ 20__ г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Типографика Б1.В.ДВ.16

Направление подготовки: 54.03.01 - Дизайн

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Габдрахманова Е.В.

Рецензент(ы):

Салахов Р.Ф.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Салахов Р. Ф.

Протокол заседания кафедры No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая):

Протокол заседания УМК No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Регистрационный No 902398616

Казань
2016

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Габдрахманова Е.В. Кафедра дизайна и национальных искусств Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая, Elena.Gabdrahmanova@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Дисциплина посвящена изучению выразительных возможностей оформления наборного текста в полиграфии. Рассматриваются как нормативные правила набора и верстки, так и общие закономерности визуального восприятия шрифта, методы и приемы шрифтового оформления, используемые в книжно-журнальных изданиях и в основных видах акцидентной продукции.

Целью освоения дисциплины (модуля) "Типографика" является изучение основ типографики, осознание ее роли в графическом дизайне.

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как "Шрифт", "Фотографика", "Цветоведение и колористика", "Технологии полиграфии", "Художественно-техническое редактирование", "Компьютерные технологии".

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.16 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 54.03.01 Дизайн и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Б1.В.ДВ.16.2. Типографика - дисциплина вариативной части профессионального цикла ООП. Она является пропедевтической для дисциплин 'Настольные издательские системы и Технологии полиграфии и художественно-техническое редактирование'. Успешному изучению данной дисциплины способствуют знания и умения, полученные студентами при изучении дисциплины 'Основы композиции', 'Основы цветоведения и колористики'.

Изучение курса направлено на теоретическое изучение истории развития письменности как формы коммуникации в ее связи с историей материально-художественной культуры, историей типографского дела и новыми информационными технологиями, а также на графическое изучение лучших образцов шрифтового искусства и знакомство с новыми шрифтовыми технологиями способствующими приобретению знаний и умений необходимых современному креативно-мыслящему специалисту.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОПК-4 (профессиональные компетенции)	способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании
ПК-3 (профессиональные компетенции)	способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств
ПК-4 (профессиональные компетенции)	способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

- нормативную базу технических правил набора и верстки (соответствующие ГОСТы, ОСТы, СанПиНы);
- кириллическую традицию типографики и ее отличия от континентальной европейской и англо-американской;
- континентальную и англо-американскую системы типометрии.
- современные аппаратные и программные средства, применяемые в дизайн-проектировании;
- основные понятия об информатике; основные операционные системы, файловые структуры и пользовательские интерфейсы, виды компьютерной графики

2. должен уметь:

- осознанно пользоваться приемами членения текста и выбора средств акциденции;
- вычислять отбивки, абзацные отступы и размеры полосы набора в традиционных типографических единицах и миллиметрах;
- понимать принципы построения апрошей и пользоваться трекингом и кернингом;
- разбираться в устройстве основных форматов шрифтовых файлов.
- синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта;
- анализировать и определять требования к дизайн-проекту;
- проектировать дизайн графической продукции и средства визуальной коммуникации;
- работать в различных редакторах и браузерах, Интернете
- использовать полученные знания в профессиональной деятельности;
- самостоятельно осваивать и использовать новые современные средства компьютерной графики

3. должен владеть:

- навыком построения шрифтовых композиций в зависимости от задач дизайна.
- навыками решения коммуникативных задач, работы с современной многозадачной графической операционной системой, применяемой на платформе Wintel, с текстовым и графическими редакторами; редактором презентации.
- современной шрифтовой культурой; приемами; основными правилами и принципами набора и верстки.

Готовность применить творческий подход в дизайне полиграфической продукции.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Раздел 1. История шрифта. Понятия стиля. Основные правила и принципы набора. Правила набора	1	1	2	4	0	устный опрос
2.	Тема 2. Основные правила и принципы набора. Правила набора	1	2	2	4	0	письменное домашнее задание
3.	Тема 3. Правила набора. Классическая книжная типографика	1	3	2	4	0	устный опрос
4.	Тема 4. Типографские сетки. Шрифт. группы шрифта, полиграфические измерения шрифта.	1	4	2	4	0	письменное домашнее задание
5.	Тема 5. Художественный образ выражаемый через шрифтовую композицию. Цвет в шрифтовой композиции.	1	5	0	4	0	устный опрос
6.	Тема 6. Шрифтовой плакат. рекламный, театральный, политический. шрифтовое объявление			0	4	0	письменная работа
7.	Тема 7. Итоговая форма контроля. Подведение итогов, Просмотр практических заданий.	1	7	0	4	0	
	Тема . Итоговая форма контроля	1		0	0	0	зачет
	Итого			8	28	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Раздел 1. История шрифта. Понятия стиля. Основные правила и принципы набора. Правила набора

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Эволюция шрифтовых форм и их взаимосвязь с технологиями печати. Классификация современных наборных шрифтов. Анатомия знака. Морфология и эстетика шрифта. Понятия стиля. Современная шрифтовая культура. Значение типографики, ее роль и место в графическом дизайне. Основные правила и принципы набора. Шрифт, набор и верстка - как самостоятельные элементы композиции. Самодостаточность типографических средств и образная выразительность

практическое занятие (4 часа(ов)):

Занятие 1 Понятия стиля. Кернинг и интерлиньяж вручную (Задание ♦1) Занятие 2. Основные правила и принципы набора

Тема 2. Основные правила и принципы набора.Правила набора

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Рассматриваются задачи типографики, различные подходы к этому предмету. На базе знаний, полученных в курсе ?Шрифт?, осуществляется переход к практическому использованию шрифтов для набора текстов. Изучается базовая типографская терминология, правила набора. Правила организации текста рассматриваются по мере усложнения от буквы к слову, к строке, абзацу, полосе и изданию в целом

практическое занятие (4 часа(ов)):

Правила набора. Классическая книжная типографика. 13 ч. Занятие 3. Пропорции, форматы, построение классической полосы набора

Тема 3. Правила набора. Классическая книжная типографика

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классическая книжная типографика Продолжается освоение базовых понятий типографики на примере классической книжной типографики

практическое занятие (4 часа(ов)):

Правила набора. Слово-строка. Абзац. Полоса издания.

Тема 4. Типографские сетки.Шрифт.группы шрифта, полиграфические измерения шрифта.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Переход от классической к современной типографике осуществляется в процессе знакомства с типографскими сетками. При этом также осуществляется переход к созданию типографских работ, сочетающих текст и изображение.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Классический титул. Издательская марка.

Тема 5. Художественный образ выражаемый через шрифтовую композицию. Цвет в шрифтовой композиции.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Обзор созданных и опубликованных шрифтовых композиций, их анализ. Выявление элементов в реализации художественного образа. Анализ колористики и влияния цвета на худ.образ

Тема 6. Шрифтовой плакат. рекламный,театральный,политический. шрифтовое объявление

практическое занятие (4 часа(ов)):

Выбор шрифта для конкретного плаката. Corel Draw b in Design и дизайн плаката.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Раздел 1. История шрифта.Понятия					

стиля. Основные правила и принципы набора. Правила набора

1

1

ПОДГОТОВКА К

устному опросу

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
2.	Тема 2. Основные правила и принципы набора. Правила набора	1	2	подготовка домашнего задания	6	домашнее задание
3.	Тема 3. Правила набора. Классическая книжная типографика	1	3	подготовка к устному опросу	6	устный опрос
4.	Тема 4. Типографские сетки. Шрифт. группы шрифта, полиграфические измерения шрифта.	1	4	подготовка домашнего задания	6	домашнее задание
5.	Тема 5. Художественный образ выражаемый через шрифтовую композицию. Цвет в шрифтовой композиции.	1	5	подготовка к устному опросу	6	устный опрос
6.	Тема 6. Шрифтовой плакат. рекламный, театральный, политический. шрифтовое объявление			подготовка к письменной работе	6	письменная работа
	Итого				36	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

При изучении дисциплины "Типографика" используются следующие образовательные технологии: проведение лекций и семинарских занятий, самостоятельной работы с литературой и интернет-ресурсами по индивидуальным заданиям, написание рефератов. Организация учебного процесса предполагают наличие оборудования, позволяющего применять интерактивные образовательные технологии

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, планируется в объеме не менее 20% аудиторных занятий в объеме ООАП в целом. Занятия лекционного типа составляют не более 40% аудиторных занятий.

Большое значение в освоении курса "Типографика" имеет посещение художественных и дизайнерских выставок, студий дизайна, издательского центра "Идель - пресс".

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Раздел 1. История шрифта. Понятия стиля. Основные правила и принципы набора. Правила набора

устный опрос , примерные вопросы:

Существо учебной дисциплины, ее методы, основные понятия и термины Понятие "шрифтовая композиция".

Тема 2. Основные правила и принципы набора. Правила набора

домашнее задание , примерные вопросы:

Занятие 1 Понятия стиля. Кернинг и интерлиньяж вручную (Задание ♦1) Занятие 2. Основные правила и принципы набора

Тема 3. Правила набора. Классическая книжная типографика

устный опрос , примерные вопросы:

Общее представление о композиции шрифтовой графики Взаимоотношение функции и формы. Шрифт

Тема 4. Типографские сетки. Шрифт. группы шрифта, полиграфические измерения шрифта.

домашнее задание , примерные вопросы:

Занятие 3. Пропорции, форматы Правила набора. Классическая книжная типографика.

Занятие 3. Пропорции, форматы, построение классической полосы набора (Практика .Анализ издания.), построение классической полосы набора (Практика ?Анализ издания?)

Тема 5. Художественный образ выражаемый через шрифтовую композицию. Цвет в шрифтовой композиции.

устный опрос , примерные вопросы:

Классификация шрифтовых композиций Шрифтовая орнаментальная Шрифтовая изобразительная Шрифтовая фотографическая композиция

Тема 6. Шрифтовой плакат. рекламный, театральный, политический. шрифтовое объявление

письменная работа , примерные вопросы:

Классический титул. Издательская марка. (Тест ?Классическая антиква?) Поздравительная открытка, почетная грамота, благодарственное письмо средствами типографики. Правила набора. Слово-строка. Абзац. Полоса издания (Тест ?Правила набора?) Структура и основные элементы книги. (Задание ♦2)

Тема 7. Итоговая форма контроля. Подведение итогов, Просмотр практических заданий.

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Существо учебной дисциплины, ее методы, основные понятия и термины
2. Понятие "шрифтовая композиция".
3. Общее представление о композиции шрифтовой графики
4. Взаимоотношение функции и формы. Шрифт
4. Классификация шрифтовых композиций
5. Шрифтовая орнаментальная
6. Шрифтовая изобразительная
7. Шрифтовая фотографическая композиция
8. Особенность содержательно-формальной шрифтовой композиции
9. Определение структурные композиции
10. Определение пластические композиции
11. Классификации шрифтов по О. В. Осетровой.
12. Виды печатной продукции

13. Особенности композиции шрифтовой графики
14. Основные функции шрифтовой графики
15. Дизайн издательско-полиграфической продукции
16. Дизайн текстовых форм и иллюстрирование
17. Оформление печатных изданий
18. История развития письма
19. Дизайн текстовых форм
20. Иллюстрирование художественной литературы
22. Цвет - как специфическое средство гармонизации шрифтовой композиции.
23. Основные средства шрифтовой композиции. Нюанс и контраст

7.1. Основная литература:

1. Современные технологии и технические средства информатизации: Учебник / О.В. Шишов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 462 с. <http://znanium.com/bookread.php?book=263337> ЭБС "Знаниум"
2. Васильев Г.А. Технологии производства рекламной продукции: Учеб.пособие / Г.А. Васильев, В.А. Поляков, А.А. Романов. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 272 с. <http://www.znanium.com/bookread.php?book=196365> ЭБС "Знаниум"

7.2. Дополнительная литература:

1. Стефанов, С. Краткая энциклопедия печатных технологий [Электронный ресурс] / С. Стефанов. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 248 с. <http://znanium.com/bookread.php?book=455821> ЭБС "Знаниум"

7.3. Интернет-ресурсы:

- Британская высшая школа дизайна - <http://www.britishdesign.ru/programs/p/typeandtypography/>
Дежурка. (дизайн-журнал) - <http://www.dejurka.ru>
Живая типографика - <http://www.alivetypography.ru/>
Сообщество - <http://vk.com/nicetype>
Типографика. Студия Артемия Лебедева. - <http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/business-lynch/tema/typography/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Типографика" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен студентам. В ЭБС "БиблиоРоссика" представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Занятия по дисциплине "Типографика" проводятся в помещении, оборудованном компьютером для демонстрации изображений и проектором

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 54.03.01 "Дизайн" и профилю подготовки не предусмотрено .

Автор(ы):

Габдрахманова Е.В. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Салахов Р.Ф. _____

"__" _____ 201__ г.