

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Филологический факультет

УТВЕРЖДАЮ:
Декан филологического факультета

И. В. Тубалова

« 15 » июль 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

Типографика

по направлению подготовки

42.03.03 Издательское дело

Направленность (профиль) подготовки:
Книгоиздательское дело

Форма обучения
Очная

Квалификация
Бакалавр

Год приема
2021

Код дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.03.01

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОПОП
И.А. Айзикова

Председатель УМК
Ю.А. Тихомирова

Томск – 2022

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции:

– **ПК-3** – способность к выполнению отдельных видов работ по художественно-техническому оформлению разных видов изданий.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенции:

– **ИПК-3.1.** Понимает основы типографики, верстки, характеристики программного обеспечения художественно-технического оформления изданий; применяет профессиональную терминологию в области книжного дизайна;

– **ИПК-3.2.** Осуществляет поиск и анализ информации для художественно-технического оформления изданий, подбирает различные форматы материалов, сочетающиеся в составе одного издания;

– **ИПК-3.3.** Использует компьютерные программы для верстки и проектирования макета издания, в том числе включающего визуальную информацию; разрабатывает проектные задания на создание объекта визуальной информации, выбирает и применяет показатели и средства контроля, необходимые для проверки качества художественно-технического оформления изданий.

2. Задачи освоения дисциплины

– изучить специфику типографического оформления различной издательской продукции;

– освоить основные приемы типографики;

– сформировать знания о шрифтовых компьютерных технологиях, типографской системе измерений, информационных и композиционных элементах текста;

– овладеть навыками работы в программах верстки;

– овладеть умениями и навыками использования нормативных требований типографики и законов композиции при выполнении дизайн-проекта.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Семестр 2, зачет.

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: «Основы цифровой грамотности», «Визуальная семиотика и дизайн», «Компьютерная графика», «Введение в книжное дело», «Стандарты в книжном деле». «Печатные и электронные средства информации».

6. Язык реализации

Русский.

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых:

– лекции: 8 ч.;

– практические занятия: 20 ч.

в том числе практическая подготовка: 20 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом: 42,35 ч.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Введение. Принципы, правила, понятия типографики

Гарнитуры и шрифты. Анатомия шрифта. Основные характеристики шрифта. Шрифт как средство передачи информации и эмоций.

Тема 2. Классификация шрифтов

Подходы к классификации шрифтов. Международные стандарты. Антиквы: старого стиля, переходные, нового стиля. Гротески: старые, геометрические, неогротески, гуманистические. Акцидентные и декоративные шрифты.

Тема 3. Сочетание шрифтов

Правила подбора и сочетания шрифтов в проекте. Шрифты одной гарнитуры. Сочетание антиквы и гротеска. Разные стили одной группы (класса). Визуальная иерархия.

Тема 4. Швейцарская типографика. Модульные системы

История швейцарской типографики. Композиция элементов. Способы построения модульных сеток. Характер шрифтового оформления.

Тема 5. Типографика в цифровой среде

Онлайн-сервисы, инструменты и программы для работы со шрифтами. Площадки для поиска референсов и источников вдохновения. Мониторинг трендов.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем тестирования по лекционному материалу, контроля посещаемости и выполнения домашних заданий; фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет во втором семестре проводится в формате сдачи индивидуального портфолио, состоящего из ряда творческих работ по заданиям, предлагаемым студентам в ходе практических занятий. Таким образом, содержание портфолио комплексно демонстрирует степень усвоения ИПК-3.1–3.3.

Примеры заданий

1. Выбор и сочетание шрифтов для презентации
2. Разработка логотипа
3. Создание визитной карточки методом конструирования
4. Дизайн книжной обложки в минималистичном стиле

Особое внимание при оценивании уделяется финальному заданию по созданию книжной обложки, которое студент выполняет в соответствии со следующим алгоритмом:

Этап I. Подготовка

1. Выбор произведения
2. Посыл (описание идеи / месседжа)
3. Референсы / Мудборд
4. Выбор формата

5. Определение стиля (рисунок / фото / картина)
6. Предварительный подбор шрифтовой пары
7. Предварительный подбор цветовой палитры
8. Презентация замысла

Этап II. Реализация

1. Вёрстка обложки (2 варианта)
2. Создание наглядного мокапа (не более 2)
3. Презентация результатов

Оценка «зачтено» за курс выставляется при условии сдачи портфолио в полном объеме. Каждая из входящих в него работ должна быть проверена и одобрена преподавателем.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» — <https://moodle.tsu.ru/enrol/index.php?id=32742>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) План семинарских / практических занятий по дисциплине.

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

– Яманова Р.Р. Краткая история развития шрифта: учеб. пособие / Р.Р. Яманова, В.В. Хамматова, Е.В. Слепнева. – Казань: КНИТУ, 2018. – 88 с. – URL: <https://e.lanbook.com/book/166161>

– Орехов Н.Н. Шрифт: учеб. пособие / Орехов Н.Н. – М.: ФГОУ СПО «МИПК им. И. Федорова», 2016. – 172 с. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/792408>

– Арбатский И.В. Шрифт и массмедиа: учеб. пособие / И.В. Арбатский. – Красноярск: СФУ, 2015. – 270 с. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/967091>

б) дополнительная литература:

– Королькова А. Живая типографика / А. Королькова. – М.: IndexMarket, 2007. – 219 с.

– Чихольд Я. Новая типографика: руководство для современного дизайнера / Я. Чихольд. – М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2011. – 245 с.

– Феличи Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн / Дж. Феличи. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 470 с.

– Шрифт и дизайн: современная типографика / Дж. Крейг, И.К. Скала; пер. с англ. А. Литвинова, Л. Родионовой. – СПб.: Питер, 2016. – 176 с.

– Павловская Е.Э. Графический дизайн. Современные концепции: учеб. пособие / Е.Э. Павловская. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 183 с.

– Чихольд Я. Облик книги: избранные статьи о книжном оформлении / Я. Чихольд; пер. с нем. В.В. Лазурского и др. – М.: Книга, 1980. – 238 с.

– Безрукова Е.А. Шрифтовая графика: учебное наглядное пособие / Е.А. Безрукова, Г.Ю. Мхитарян. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 129 с.

в) ресурсы сети Интернет:

- Общероссийская Сеть «КонсультантПлюс». Справочная правовая система – <http://www.consultant.ru>
- Publish: Дизайн. Верстка. Печать: Журнал о современных издательских технологиях – <http://www.publish.ru>
- Руководства. Creative Cloud tutorials // Adobe: официальный сайт – <https://helpx.adobe.com/ru/creative-cloud/tutorials-explore.html#fundamentals>
- Советы // Бюро Горбунова – <https://bureau.ru/bb/soviet>
- Ководство // Студия Артемия Лебедева – <https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections>
- Behance – <https://www.behance.net>

13. Перечень информационных технологий

- а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:
- Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office OneNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);
 - публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс.Диск и т.п.);
 - Adobe InDesign CC+;
 - Adobe Photoshop CS6+;
 - Adobe Illustrator CC+;
 - онлайн-сервис Figma.
- б) информационные справочные системы:
- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>
 - Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
 - ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
 - ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
 - Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
 - ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
 - ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Смолянинов Артем Витальевич, аспирант, ассистент кафедры общего литературоведения, издательского дела и редактирования ФилФ НИ ТГУ.