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

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Директор Д.В. Галкин

Рабочая программа дисциплины

Типографика и многостраничный дизайн

по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) подготовки:
Графический дизайн

Форма обучения
Очная

Квалификация
Бакалавр

Год приема
2024

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
Т.А. Завьялова

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2024

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ОПК-4 Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики.

ПК-2 Способен к проектированию художественно-технических дизайн-проектов, объектов визуальной информации, идентификации на основе технического задания с учетом производственных, технологических, экономических условий и характеристик материалов.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК-4.2 Воплощает в художественно-изобразительной форме замыслы и авторские продукты различными средствами визуальных искусств

ИОПК-4.3 Проектирует промышленные образцы и художественные предметно-пространственные комплексы, в том числе с применением цифровых технологий и современной шрифтовой культуры

ИПК-2.1 Разрабатывает дизайн-концепции системы визуальной информации, идентификации и коммуникации, основываясь на методы организации творческого процесса дизайнера в соответствии с заданием

ИПК-2.2 Создает 2D и 3D объекты проектируемой системы в целом и ее составляющих, в том числе с помощью средств специальных цифровых технологий

ИПК-2.4 Подготавливает графические материалы и дизайн-макеты системы визуальной информации, идентификации и коммуникации для передачи в производство

2. Задачи освоения дисциплины

– Освоить терминологию и профессиональные нормы в проектировании шрифта, свойства материалов и технологические возможности исполнения шрифта и шрифтовых композиций;

– Научиться применять закономерности и логику стилеобразования шрифта и шрифтовой композиции

– Научиться выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; создавать целостную композицию на плоскости, применяя известные способы построения и формообразования шрифта; использовать методы стилизации и трансформации для создания новых шрифтовых форм; использовать взаимосвязи между текстовыми блоками и композиционными структурами, применять различные графические материалы при проектировании шрифта; конструировать шрифтовую композицию в соответствии с художественно-образной задачей дизайн-проекта

– Научиться применять и выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплина (модули)».

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. Дисциплина входит в модуль Модуль «Дизайн публикаций».

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

Третий семестр, зачет с оценкой

Четвертый семестр, зачет с оценкой

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: «Типографика и многостраничный дизайн» у студентов должны быть сформированы компетенции, приобретенные в процессе обучения по дисциплинам «Общий курс композиции», «Основы графического дизайна», «Теория и методология дизайна»

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 часов, из которых:

-лекции: 36 ч.

-практические занятия: 90 ч.

в том числе практическая подготовка: 90 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

3 семестр

Раздел 1. Введение. Общие понятия о предмете «Типографика».

Тема 1. Общие понятия о предмете «Типографика». Организационная структура типографии.

Тема 2. Типографские и производственные термины.

Тема 3. Правила и приемы типографики.

Раздел 2. Шрифт.

Тема 1. Виды шрифтов. История и современная классификация наборных шрифтов.

Тема 2. Шрифты с засечками

Тема 3. Рубленные шрифты (гротески)

Тема 4. Декоративные шрифты. Символьные шрифты.

Тема 5. Шрифтовый плакат

Раздел 3. Книжный дизайн

Тема 1. Особенности дизайна книг. Стиль дизайна. Виды литературы.

Тема 2. Структура книги. Структура издания.. Порядок восприятия композиции.

Тема 3. Композиция печатной продукции. Законы композиции. Принцип доминанты и центр композиции.

Тема 4. Заголовки. Заголовки: подбор, вподверстку, маргиналии, со спуска, шапка, шмуцтитул. Расположение и разметка заголовков.

Тема 5. Формат и рабочее поле. Мировые стандарты форматов. Стандарт DIN. Принципы определения формата: вертикальные и горизонтальные макеты. Рабочее поле. Ширина рабочего поля. Длина строки. Ширина полей. Определение ширины колонок.

Тема 6. Иллюстрации и таблицы. Виды иллюстраций. Разметка иллюстраций. Таблицы: виды и приемы верстки.

Тема 7. Декоративные элементы и выделения в тексте. Буквицы. Рамки. Плашки. Выделения в тексте..

Тема 8. Справочные элементы книги. Функции Справочных элементов книги.

Тема 9. Подготовка книги к печати.

Раздел 4. Инструменты вёрстки.

Тема 1. Обзор программы Indesign.

Тема 2. Создание макета в Indesign

4 семестр

Раздел 1. Логографика.

Тема 1. Введение. Возможности и области применения логографики в современном дизайне. Форма и контрформа.

Тема 2. Динамика в шрифтовых композициях. Статика и динамика. (вертикальная, горизонтальная, диагональная, вращение)

Раздел 2. Дизайн периодических изданий.

Тема 1. Введение.

Основные характеристики композиции периодического издания: пропорции, масштаб, динамика; ритм, равновесие, контраст. Структурность: однородная, разнородная.

Тема 2. Анатомия периодического издания. Стил, название, формат, рубрики, реклама. Обложка. Мастхэд: логотип и заголовочный комплекс. Колонтитул, навигация и выходные данные. Различия макетирования газет и журналов.

Тема 3. Структура периодического издания. Классификация элементов по степени сложности. Классификация элементов по степени общности информации.

Тема 4. Взаимосвязь внутренней и внешней формы.

Размер. Композиция печатной продукции: Отношение горизонталей и вертикалей. Модульная сетка. Определение ширины текстовых колонок. Определение межколоночных пробелов. «Шахта». Виды верстки: прямая, ярусная, ломанная, переменная по горизонтали.

Тема 5. Доминанты печатного листа. Заголовки. Иллюстрации. Разделительные элементы.

Раздел 3. Художественно-техническое редактирование

Тема 1. Допечатные процессы. Основные виды печати и их особенности. Классификация печатной продукции. Послепечатные процессы. Материалы полиграфические

Тема 2. Художественное редактирование. Титульные элементы. Форматы изданий. Конструкция издания. Схема издательского процесса.

Тема 3. Техническое оформление и разметка текстовых оригиналов. Аппарат издания. Выходные сведения. Выходные данные. Выпускные данные.

Тема 4. Справочно-поисковый аппарат издания. Оглавление и содержание. Вспомогательные указатели к содержанию изданий. Колонтитулы.

Тема 5. Справочно-пояснительный аппарат издания. Предисловие. Вступительная статья. Послесловие. Сопроводительная статья. Комментарии. Примечание.

Тема 6. Библиографический аппарат издания. Общие сведения. Правила составления библиографического описания. Библиографические ссылки и прикнижные библиографические списки.

Тема 7. Композиция изданий. Композиция предтекстового и внутритекстового аппарата издания. Композиция затекстовых частей издания.

Тема 8. Элементы и особые виды текста. Рубрикации (заголовки). Перечни. Сокращения. Выделения. Цитаты. Внутритекстовые. Ссылки на элементы издания.

Тема 9. Особые виды текста. Текст стихотворного произведения. Текст драматического произведения. Таблицы и выводы. Дополнительные тексты.

Тема 10. Иллюстрации и связанные с ними тексты. Надписи и обозначения на иллюстрациях. Нумерация иллюстраций и их оригиналов. Подписи к иллюстрациям. Знаки разметки и корректуры

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, проведения контрольных работ, тестов по лекционному материалу, выполнение проектных заданий, выполнения домашних заданий, и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине происходит в третьем семестре (зачет с оценкой) и в четвертом семестре (экзамен) в форме комплексного просмотра творческих работ. Для получения аттестации необходимо представить доклад-презентацию по выполнению проектных заданий.

Результаты экзамена и зачета с оценкой определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Поскольку освоение дисциплины предполагает получение студентом не только общих теоретических знаний, то на прохождение промежуточной успеваемости влияют результаты текущей работы студента. Программа предполагает выполнение следующих видов текущих работ: посещение занятий, защита реферативного исследования, выполнение практических заданий.

Общая максимальная сумма баллов, которую студент может набрать по дисциплине в течение семестра – 100 баллов: 60 баллов текущий контроль + 40 балл промежуточная аттестация. Ниже приведена таблица, в которой прописано, каким образом можно получить необходимые баллы.

Текущий контроль влияет на аттестацию. В случае невыполнения домашних заданий или пропусков занятий по неуважительной причине более чем на 25% оценка будет снижена. Переход от баллов к официальной системе оценки знаний студентов осуществляется в соответствии со следующей нормативной шкалой:

∑ баллов 81 - 100% - «5»

∑ баллов 61 - 80% - «4»

∑ баллов 41 - 60% - «3»

∑ баллов 0 - 40% - «2»

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине смотреть в ОМ.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000>

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

в) План семинарских / практических занятий по дисциплине.

д) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

- Чихольд Ян. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера. – М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2016- 248с
- Феличи Джеймс. Типографика. Шрифт, верстка, дизайн. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. - 496с.
- Палиенко С.И. Типографика. Учебно-методический комплекс – М.: Издательство «Проспект», 2015. - 176 с.
- Головкин С. Б. Дизайн деловых периодических изданий : [учебное пособие для вузов по специальностям "Графика", "Журналистика", "Информационные технологии в дизайне", "Реклама"] /С. Б. Головкин. Москва : ЮНИТИ-ДАНА , 2013. 423 с.: ил.
- Водчиц С.С. Эстетика пропорций в дизайне. Система книжных пропорций: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Техносфера, 2005. – 416 с.

б) дополнительная литература:

- Седдон Тонни. Сетки. Креативные решения для графических дизайнеров – М.: Издательский дом «РИП-холдинг», 2009 - 272с.
- Буковецкая О. А, Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет. Издательство "ДМК Пресс", 2006. 278 с. ЭБ ЛАНЬ
- Уильямс Р. Недизайнерская книга о шрифтах /Робин Уильямс. СПб. : Весь , 2003. 224 с.: ил.
- Писаревский Д.А. Шрифты и их построение. – М.: Издательство «Архитектура-С», 2014. - 168с
- Водчиц С.С. Эстетика пропорций в дизайне. Система книжных пропорций: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Техносфера, 2005. – 416 с
- Кнабе Г.А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. Профессиональная работа. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 736 с
- Рудер Э. Типографика : Руководство по оформлению: Пер. с нем. /Эмиль Рудер; Послесл. -коммент. М. Жукова. М. : Книга , 1982. 285, [1] с.: ил. 24x24 см
- Тимоти Самара. Структура дизайна: стильное руководство. – М.: Издательский дом «РИП- холдинг», 2008.
- Тимоти Самара. Типографика цвета. – М.: Издательский дом «РИП- холдинг», 2008.
- Тимоти Самара. Дизайн публикаций. – М.: Издательский дом «РИП- холдинг», 2008.

в) ресурсы сети Интернет:

- Портал для дизайнеров, архитекторов, декораторов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://design-mate.ru/> (открытый доступ)
- Ресурс Хабр (Habr) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://habr.com/ru/company/pixli/blog/325866/> (открытый доступ)
- Ресурс Novate.ru - интернет-портал о дизайне [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://novate.ru> (открытый доступ)
- Культурология РФ - Искусство во всех проявлениях [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://kulturologia.ru> (открытый доступ)
- Отраслевой портал об упаковке [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.unipack.ru/> (открытый доступ)
- Интернет -портал о творчестве [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.adme.ru> (открытый доступ)
- Шрифтовой портал [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.xfont.ru> (открытый доступ)
- Журнал КАК [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://kak.ru> (открытый доступ)

- Журнал Designet Team [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.designet.ru/>

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.).

- б) информационные справочные системы:

- Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1998 - . – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
- 1. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2000 - . – Режим доступа: <http://www.nlr.ru/>
- Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.elibrary.ru> (открытый доступ)
- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>
- 2. Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
- Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://iprbooks.ru/> (неограниченный доступ)
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:[Электронныйресурс] - Режим доступа: <http://fcior.edu.ru> (открытый доступ)
- Федеральный портал «Российское образование»: [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.edu.ru> (открытый доступ)
- 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

Во время обучения студенту предоставляются: аудитории на время проведения лекционных и семинарских занятий, учебная и методическая литература, компьютерный класс для просмотра и подготовки к контрольным работам.

- Класс, оборудованный проектором и экраном, столы и стулья
- Компьютерный класс с программным обеспечением:
- доступ к сети Интернет (для практической работы и на лабораторных занятиях).

15. Информация о разработчиках

- *Завьялова Татьяна Арнольдовна* – доцент кафедры дизайна Института искусств и культуры ТГУ, член Союза художников России.