

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

Филологический факультет

УТВЕРЖДАЮ
Декан филологического факультета
И. В. Тубалова
« 30 » 08 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

Типографика

по направлению подготовки

42.03.03 Издательское дело

Направленность (профиль) подготовки:
Книгоиздательское дело

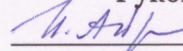
Форма обучения
Очная

Квалификация
Бакалавр

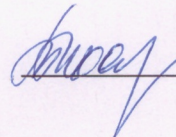
Год приема
2023

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП

 И.А. Айзикова

Председатель УМК

 Ю.А. Тихомирова

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 теоретические основы типографики, ее понятийно-терминологический аппарат;

— сформировать навыки разработки и анализа типографского оформления издательской продукции;

— научиться пользоваться компьютерными программами и онлайн-сервисами для разработки типографского оформления издания и реализовывать с их помощью дизайнерские проекты.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений (Блок 1); предлагается обучающимся на выбор.

4. Семестр освоения и форма 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»,
- «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.

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

Объем часов, отведенных на подготовку к практическим занятиям: 20 ч.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Введение. О типографике

Понятие и история типографики. Типографика в дизайне привычных вещей. Типографские проекты. Эстетические основы типографики. Терминологический аппарат типографики.

Тема 2. Шрифт как главный объект работы типографа

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

Тема 3. Классификация шрифтов

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

Тема 4. Сочетание шрифтов

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

Тема 5. Шрифт в контексте верстки

Типометрическая система. Правило «внутреннего» и «внешнего». Кегль и интерлиньяж. Организация визуальной иерархии текста. Система знаков шрифта. Правила набора текста. Многоколоночный набор.

Тема 6. Швейцарская типографика. Модульные сетки

История и принципы швейцарской типографики. Модульные сетки как инструмент создания композиции. Способы построения модульных сеток.

Тема 7. Типографика в цифровой среде

Онлайн-сервисы, инструменты и программы для работы со шрифтами и типографикой. Площадки для публикации работ и поиска референсов. Мониторинг типографских трендов.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля

— посещаемости,

— выполнения проверочной работы по материалам лекционных занятий,

— работы на практических занятиях.

Фиксируется в форме *контрольной точки* раз в семестр.

Результат текущего контроля («*аттестован*» / «*не аттестован*») учитывается на промежуточной аттестации (зачете), представляющей собой презентацию и защиту дизайнерского портфолио, состоящего из типографских работ (мини-проектов), созданных в ходе изучения курса.

Выполнение указанных видов работ в рамках текущей аттестации способствует формированию образовательных компетенций (ИПК-3.1–3.3); оценка *уровня их сформированности* осуществляется в два этапа: на текущей (ИПК-3.1) и промежуточной

(ИПК-3.2, 3.3) аттестациях. В случае, если студент получают оценку «не аттестован» за первую аттестацию, ему необходимо продемонстрировать как минимум базовый уровень освоения ИПК-3.1 в процессе защиты портфолио, чтобы претендовать на оценку «зачтено» по итогам второй аттестации.

Для получения общей оценки «аттестован» за текущую аттестацию студенту необходимо получить соответствующую оценку за выполнение проверочной работы по материалам лекционных занятий и работу на практических занятиях.

Таблица 1. Критерии оценивания уровня освоения компетенции по итогам текущей аттестации

Индикатор компетенции	Уровни освоения	Описание уровней освоения	Оценка
ИПК-3.1. Понимает основы типографики, верстки, характеристики программного обеспечения художественно-технического оформления изданий; применяет профессиональную терминологию в области книжного дизайна	Допороговый	Не понимает основы типографики, не пользуется ее понятийно-терминологическим аппаратом	Не аттестован
	Пороговый	Понимает основы типографики в общих чертах, испытывает трудности с использованием ее понятийно-терминологического аппарата	Не аттестован
	Базовый	Понимает основы типографики, пользуется ее понятийно-терминологическим аппаратом	Аттестован
	Продвинутый	Понимает основы типографики и может объяснить ее технический, методический и эстетический аспекты, свободно владеет ее понятийно-терминологическим аппаратом	Аттестован

Приложение к Таблице 1. Примеры вопросов и заданий к проверочной работе по темам лекционных занятий

1. Дайте определения терминам «шрифт», «гарнитура», «шрифтовой файл». Приведите их названия на английском языке.
2. Чем отличаются друг от друга буква, графема, глиф? Проиллюстрируйте ответ на примере буквы «А».
3. Перечислите основные шрифтовые метрики.
4. Что такое «начертание шрифта»? Какие виды начертаний Вам известны?

5. Как типометрическая система Дидо соотносится со стандартной метрической системой?
6. Изобразите одну и ту же букву с разной апертурой. Что обычно влияет на данный параметр шрифта?
7. Что такое «контраст шрифта»? Проиллюстрируйте свой ответ.
8. Как соотносятся друг с другом термины «апрош», «кернинг», «трекинг», «разрядка»?
9. Перечислите основные стили антиквы и назовите характерные особенности каждого стиля.
10. Перечислите основные стили гротеска и назовите характерные особенности каждого стиля.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет во втором семестре проводится в формате презентации и защиты дизайнерского портфолио, состоящего из типографских работ (мини-проектов), которые студент выполняет в ходе изучения дисциплины. На примере данных работ наглядно демонстрируется уровень освоения ИПК-3.2 и ИПК-3.3.

Для получения общей оценки «зачтено» по итогам промежуточной аттестации студенту необходимо получить соответствующие оценки по 3 из 4 мини-проектов (каждая из которых, в свою очередь, складывается из оценок за ИПК-3.2 и ИПК-3.3), а также иметь оценку «аттестован» за текущую аттестацию и/или в процессе презентации и защиты портфолио продемонстрировать владение ИПК-3.1 на базовом/продвинутом уровне (Таблица 1).

Таблица 2. Критерии оценивания уровней освоения компетенций по дизайнерскому портфолио

Индикатор компетенции	Уровни освоения	Описание уровней освоения	Объекты оценивания	Оценка
ИПК-3.2. Осуществляет поиск и анализ информации для художественно-технического оформления изданий, подбирает различные форматы материалов, сочетающиеся в составе одного издания	Допороговый	Не использует референсы, не придерживается стилевых принципов, не анализирует аналогичную издательскую продукцию в процессе разработки макета	Шрифтовой логотип Визитная карточка	Не зачтено
	Пороговый	Использует ограниченное число референсов или не изучает их в достаточной степени, придерживается стилевых принципов в общих деталях, анализирует минимальное количество примеров аналогичной издательской продукции или обращается к нерепрезентативным примерам в процессе разработки макета	Шрифтовой плакат / Плакат в дизайнерской стилистике Обложка книжного издания в минималистичном стиле	Не зачтено
	Базовый	Использует достаточное количество референсов, изучает их, придерживается стилевых принципов, анализирует репрезентативные примеры аналогичной издательской продукции в процессе разработки макета		Зачтено
	Продвинутой	Формирует и изучает обширную базу референсов, точно следует стилевым принципам и/или умело обыгрывает их, глубоко анализирует репрезентативные примеры аналогичной издательской продукции в процессе разработки макета		Зачтено
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,	Допороговый	Не выбирает и не применяет показатели и средства контроля для проверки качества макета, не осуществляет рефлекссию по поводу проделанной работы и ее результатов	Шрифтовой логотип Визитная карточка	Не зачтено
	Пороговый	Выбирает и применяет недостаточно эффективные / нерелевантные показатели и средства контроля для проверки макета, осуществляет поверхностную рефлекссию по поводу проделанной работы и ее результатов	Шрифтовой плакат / Плакат в дизайнерской стилистике Обложка книжного издания	Не зачтено
	Базовый	Выбирает и применяет эффективные показатели		Зачтено

выбирает и применяет показатели и средства контроля, необходимые для проверки качества художественно-технического оформления изданий		и средства контроля для проверки макета, осуществляет рефлексию по поводу проделанной работы и ее результатов	в минималистичном стиле	
	Продвинутый	Формирует продуманную систему показателей и средств контроля для проверки макета, осуществляет глубокую и развернутую рефлексию по поводу проделанной работы и ее результатов		Зачтено

Приложение к Таблице 2. Примеры заданий на разработку издательской продукции с использованием типографских средств и приемов

1. Разработка шрифтового логотипа

Разработайте шрифтовой персональный логотип или логотип организации и подготовьтесь к его презентации в соответствии со следующим алгоритмом:

- 1) описание идеи/концепции логотипа;
- 2) ассоциативная карта (ключевые слова);
- 3) мудборд;
- 4) черновые эскизы;
- 5) обоснование выбора гарнитур, шрифтов;
- 6) характеристика цветовой палитра;
- 7) мокапы логотипа на различных поверхностях (минимум 3).

2. Разработка плаката/постера/афиши

Разработайте плакат/постер/афишу на свободную тему, опираясь на принципы Й. Мюллера-Брокмана. Постарайтесь выдержать макет в минималистичном стиле, наполняя смыслом его содержание, композиционное решение и создавая их гармоничное взаимодействие (баланс графики и текста). Используйте шрифт как основное средство выразительности и отсекайте непродуманные, не работающие на общее впечатление детали и приемы.

Подготовьте презентацию с описанием идеи и концепции плаката/постера/афиши, а также ваших шагов, этапов работы. Проведите рефлексию над тем, что из Вашего первоначального замысла получилось, а что нет (или претерпело изменение) — и по какой причине.

11. Учебно-методическое обеспечение

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

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (на странице курса).

в) План практических занятий по дисциплине — <https://moodle.tsu.ru/mod/page/view.php?id=748948>.

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов — <https://moodle.tsu.ru/mod/resource/view.php?id=748945>.

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 мультимедиа: 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 On-eNote, 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 Photoshop CC 2015+;
- 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.