

Белорусский государственный университет

Факультет социокультурных коммуникаций

Кафедра дизайна

СОГЛАСОВАНО

Заведующий (начальник) кафедрой

_____/_____/

____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Декан (начальник) факультета

_____/_____/

____ 20 ____ г.

**ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ**

«ТИПОГРАФИКА»

(название учебной дисциплины)

для специальности (направления специальности) **«КОММУНИКАТИВНЫЙ ДИЗАЙН»**

1-19 01 01-04

(код и наименование специальности)

Составитель: Корженевич О.Ф.

Рассмотрено и утверждено

на заседании Научно-методического совета БГУ _____ 20 ____ г.,

протокол № _____

СОСТАВ ЭУМК

I. Теоретический раздел

1.1 Учебно-методические пособия

1.2 Курс лекций

II. Практический раздел

2.1 Практикум

III. Раздел контроля знаний

3.1. Контролирующие вопросы

IV. Вспомогательный раздел

4.1 Учебная программа

4.2 Список учебной литературы и информационно-аналитических материалов

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ

1. Завгородний В.Г. Adobe InDesign CS3. Базовый курс на примерах [Электронный ресурс] / В.Г. Завгородний. - Издательский дом "Питер", 2008.- 480с.
2. Лазарева М. С., Чирикова Т. Г. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Типографика» / сост. Т. Г. Чирикова, М. С. Лазарева. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 68 с.
3. Левковец, Л. Б. Adobe InDesign CS4. Базовый курс на примерах [Электронный ресурс] / Л. Б. Левковец. - СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - 560с.
4. Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец. "Дизайн", "Реклама" / Р. Ю. Овчинникова ; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 239 с.

1.2 КУРС ЛЕКЦИЙ

ТЕМА 1:

• СОВРЕМЕННАЯ ТИПОГРАФИКА

Типографика в современной айдентике. Основные художественные характеристики, новые приемы и способы трансформации шрифтового логотипа. Новейшие тенденции проектирования типографических знаков. Территориальная айдентика: виды, способы создания, особенности. Мировые бренды территорий. Рассмотрение белорусских аналогов. Необходимость создания брендинга страны.

• КОНСТРУКТИВИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ ТИПОГРАФИКЕ

Конструктивизм в советском плакате. Понятие «новой конструкции». Стадии развития конструктивистского плаката. Шрифты конструктивизма. Рубленые формы. Причины активного распространения идей конструктивизма в графическом дизайне того времени. Гарнитуры основанные на идеях и принципах конструктивизма. Личности в типографике данного периода. Новая типографика.

• ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА

Правила и принципы верстки. Графические редакторы для работы с текстом. Самые распространенные ошибки в процессе верстки. Выделение. Знаки препинания. Специальные символы. Оформление абзацев.

Список литературы к теме 1:

1. Багдасарян, Г. Шрифт-Конструктор. Дизайнеры о типографике [Текст] / Г. Багдасарян, Т. Чурсина : под ред. Г. Багдасарян ; сост. Т. Чурсина. - М. : ПараТайп, 2010. - 341 с.
2. Королькова, А. Живая типографика [Текст] : А. Королькова. – М. : IndexMarket, 2010. – 224 с.
3. Лазарева М. С., Чирикова Т. Г. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Типографика» / сост. Т. Г. Чирикова, М. С. Лазарева. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 68 с.
4. Родькин П. Е. Типографика в современной айдентике [Текст] : П. Е. Родькин. – Тезисы выступления на Шрифтовой конференции «Серебро набора».: Москва, Института бизнеса и дизайна, 2012.
5. Шрифт-Конструктор. Дизайнеры о типографике [Текст] / Г. Багдасарян, О. Крылова и др. ; под ред. Т. Чурсиной. – М.. : ПараТайп, 2010. - 342 с. : ил.

ТЕМА 2:

• ВЕРСТКА ГАЗЕТЫ

История газеты. Строение газеты. Композиция газетной полосы. Шрифты для набора газетных текстов и заголовков. Основные части газеты. Деление полос по типам информации, размещенной на них. Верстка иллюстраций и фотографий.

Список литературы к теме 2:

1. Завгородний В.Г. Adobe InDesign CS3. Базовый курс на примерах [Электронный ресурс] / В.Г. Завгородний. - Издательский дом "Питер", 2008.- 480с.
2. Золотарев, Д. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Типографика" [Текст] : для студ. спец. 070601.65 "Дизайн" / Д. А. Золотарев ; Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС), Каф. "Дизайн и худож. проектир. изделий" ; сост. Д. А. Золотарев. - Тольятти : ПВГУС, 2011. - 97 с.
3. Курушин, В. Д. Графический дизайн и реклама [Текст] : самоучитель / В. Д. Курушин. - М. : ДМК Пресс, 2012. - 270 с.
4. Левковец, Л. Б. Adobe InDesign CS4. Базовый курс на примерах [Электронный ресурс] / Л. Б. Левковец. - СПб.: : БХВ-Петербург, 2009. - 560с.
5. Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец. "Дизайн",

ТЕМА 3:

• ЖУРНАЛЬНАЯ ВЕРСТКА

История журнала. Принципы и правила верстки журнала. Структура журнала. Создание обложки. Основные понятия журнальной верстки. Верстка с иллюстрациями. Открытая верстка. Закрытая верстка. Верстка в оборку. Глухая верстка. Полосная и распашная иллюстрации.

Список литературы к теме 3:

1. Гурский, Ю. А. Компьютерная графика: Photoshop CS5, CorelDRAW X5, Illustrator CS5. Трюки и эффекты [Текст] : [самоучитель] / Ю.А. Гурский, А. В. Жвалевский, В. И. Завгородний. - СПб. : Питер, 2011. - 688 с.
2. Корнеев, Е. Красивые книги глазами Евгения Корнеева и Николая Кулебякина [Текст] : Е. Корнеев. – М. : Типолигон-АБ, 2008. – 80 с.
3. Лаптев, В.В. Типографика: порядок и хаос [Текст] : В.В. Лаптев. – М. : АВАТАР, 2008. – 216 с.
4. Уайт, Я. В. Редактируем дизайном. Классическое руководство: как завоевать внимание читателей [Текст] : для дизайнеров, арт-дир. и ред. / Я. В. Уайт ; [пер. с англ. Е. М. Фотьянова]. - М. : Шк. изд. и медиа бизнеса, 2011. - 244 с.
5. Феличи, Д. Типографика: шрифт, верстка, дизайн [Текст] : Д. Феличи / пер. С. И. Пономаренко. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 496 с.

II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 ПРАКТИКУМ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1

Современная типографика: территориальная айдентика

Методическая цель:

Рассмотрение трендов современной типографики. Изучение вопроса брендинга страны.

Учебная задача и содержание работы:

Создание графических и шрифтовых знаков с применением современных трендов в типографике, для выражения определенного образа города и его позиционирования на мировой арене (в качестве туристического объекта).

Общие требования:

1. Использование нового графического языка.
2. Создание 3 типов логотипа: типографический знак, графический знак, фирменный блок.
3. Отражение ценностей, культурного наследия или иных ярко выраженных характеристик, свойственных выбранной территории.

Состав работы:

Три планшета 50 х 70 см. *Содержание планшета:* логотип, этапы его проектирования от идеи до реализации, 2 выворотки логотипа, интеграция логотипа в городскую среду. Выполняется с использованием графических редакторов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2

Конструктивизм в современной типографике

Методическая цель:

Знакомство с типографикой конструктивистского стиля. Разработка акцидентного шрифта и демонстрационного плаката отражающего стилистику данного направления через современный взгляд.

Учебная задача и содержание работы:

Разработка акцидентного шрифта и демонстрационного плаката отражающего стилистику данного направления через современный взгляд. Изучение основных приемов типографики конструктивизма.

Основные требования:

1. Использование элементарных геометрических фигур — элементарных частиц формообразования. Квадрат. Треугольник. Круг.
2. Учитывать формообразующее значение белого пространства.
3. Контраст и пространственное напряжение, осмысленность взаимодействия «пятна» и «фона».

Состав работы:

Один демонстрационный плакат 50 х 70 см, выявляющий основные характеристики разработанного шрифта. Выполняется с использованием графических редакторов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 3

Оформление текста

Методическая цель:

Отработка на практике правил работы с текстом, освоение основных приемов верстки.

Учебная задача и содержание работы:

Освоение правил и принципов верстки. Изучение графических редакторов для работы с текстом. Изучение самых распространенных ошибок в процессе верстки.

Основные требования:

Изучение основных требований оформления текста. Применения правил выделения, абзацев, отступов и т. д.

Состав работы:

Оформление 5 страниц заранее заданного текста, с соблюдением всех правил верстки. Формат А4.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 4

Верстка газеты

Методическая цель:

Изучение принципов газетной верстки. Освоение методов работы с модульной сеткой. Навыки формирования полосы.

Учебная задача и содержание работы:

Верстка многостраничного издания, с учетом всех требований оформления текста и формирования газетной полосы.

Основные требования:

Обязательное присутствие титульной и последней полосы, а так же информационной, развлекательной, рекламной полос и полосы объявлений.

Состав работы:

12 полос А3 формата, цветностью 4+4. Тематика газеты свободная.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5

Верстка журнала

Методическая цель:

Изучение принципов журнальной верстки. Изучение способов компоновки текста. Отличие от других видов верстки.

Учебная задача и содержание работы:

Овладение принципами и правилами верстки журнала. Создание макета издания о своем городе. Использование в работе собственного логотипа из практического задания № 1.

Общие требования:

1. Изучить современные тенденции журнальной верстки.
2. Выявить наиболее удобочитаемые шрифты.
3. Стоит уделить особое внимание грамотному использованию новых гарнитур.

Состав работы:

24 полосы А4 формата, цветностью 4+4. Тематика журнала: журнал о родном городе.

III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите основные тенденции в современной типографике.
2. Назовите основные примеры территориального брендинга.
3. Обоснуйте важность создания бренда города.
4. Каковы основные черты типографики конструктивизма?
5. Каковы основные тренды современной типографики?
6. Каковы отличительные особенности типографического и графического знака?
7. Назовите основные этапы проектирования логотипа.
8. Какое значение имеет белое пространство в типографике?
9. Назовите основные приемы верстки текста?

10. Какие графические редакторы предназначены для работы с текстовой версткой?
11. Каковы основные принципы газетной верстки?
12. Назовите способы формирования газетной полосы.
13. Назовите основные полосы газетной верстки?
14. Каковы основные принципы журнальной верстки?

IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ТИПОГРАФИКА»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Концепции, цели и задачи курса

Основной задачей курса «Типографика» является развитие образного мышления студента, выработка представлений о понятиях типографики, ее основных элементах и методах взаимодействия с аудиторией.

Основываясь на исторических и современных аспектах типографики, вырабатывается определенная система знаний, умений и навыков студента. Важность этого процесса обусловлена стремительным развитием графической культуры, в рамках которой функционирует типографика.

На данный момент существует великое множество шрифтовых произведений, типографических композиций, гарнитур и правил их использования. Для каждого процесса взаимодействия человека с информацией предусматривается определенный способ подачи материала. В любой сфере где присутствует «буква», существуют определенные законы: художественная книга проектируется не так как научная литература, а кулинарный журнал отличается по версте от информационной газеты или детской книги. Важно понимать в какой ситуации можно применить те или иные модели композиции и гарнитуры шрифта.

Данная учебная программа направлена на системное изучение основных проблем типографики, предпосылки ее возникновения и стадии функционирования на различных исторических этапах. Затрагиваются наиболее известные стили и деятели данной сферы.

Основными задачами курса «Типографика» являются:

- изучение и освоение на практике стилей современной типографики;
- освоение базовых навыков работы с печатным листом. Соотношение наборной полосы и печатного листа;
- освоение формальных законов композиции в типографике;
- получение навыков классификации подбора и оценки шрифтов;

- получение практических навыков по разработке многостраничных изданий;
- получение практических навыков по работе с модульной сеткой;
- изучение и освоение основных стилей графического дизайна (в контексте типографики).

Темы которые затрагиваются в рамках данного курса, являются необходимыми в процессе формирования современного «графического» дизайнера, как разносторонней личности.

Практическая направленность программы способствует наиболее полному формированию устойчивых определений типографических законов на теоретическом уровне.

В процессе работы студентам будут представлены наглядные материалы и различные презентации связанные с рассматриваемыми вопросами.

Данная дисциплина является профессиональной и предполагает у студента наличие знаний по другим профессиональным дисциплинам данной специализации, таким как:

1. формальная композиция;
2. проектная графика;
3. академический рисунок;
4. цветоведение и т. д. А так же владение компьютерной графикой и методами дизайн – проектирования.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

№	Наименование разделов, тем	Количество часов				
		Аудиторные				Самос т. работа
		Лекци и	Пра ктич ./сем	Лабор занят.	КСР	
1	Тема 1. Современная типографика. Лекция № 1. Типографика в современной айдентике. Брендинг территорий. Мировые бренды территорий. Типографика «нового» конструктивизма. Акцидентные шрифты. Лекция № 2. Оформление текста. Газетная верстка. Модульная сетка. Практическое задание 1. <i>Современная типографика: территориальная айдентика.</i> <u>Методическая цель:</u> Рассмотрение трендов современной типографики. Изучение вопроса брендинга страны. <u>Учебная задача и содержание работы</u> Создание графических и шрифтовых знаков с применением современных трендов в типографике, для выражения определенного образа города и его позиционирования на мировой арене (в качестве туристического объекта). <u>Общие требования:</u> 1. Использование нового графического языка. 2. Создание 3 типов логотипа: типографический знак, графический знак, фирменный блок. 3. Отражение ценностей, культурного наследия или иных ярко выраженных характеристик, свойственных выбранной территории. <u>Состав работы:</u> 3 планшета 50 x 70 см. <i>Содержание планшета:</i> логотип, этапы его проектирования от идеи до реализации, 2 выворотки логотипа, интеграция логотипа в городскую среду. Выполняется с использованием графических редакторов. Практическое задание 2 <i>Конструктивизм в современной типографике.</i> <u>Методическая цель:</u> знакомство с типографикой конструктивистского стиля. Разработка акцидентного шрифта и демонстрационного плаката отражающего стилистику данного направления через современный взгляд. Учебная задача и содержание работы Разработка акцидентного шрифта и демонстрационного плаката отражающего стилистику данного направления через современный взгляд. Изучение основных приемов типографики конструктивизма. <u>Основные требования</u>					

	1. Использование элементарных геометрических фигур — элементарных частиц формообразования. Квадрат. Треугольник. Круг. 2. Учитывать формообразующее значение белого пространства. 3. Контраст и пространственное напряжение, осмысленность взаимодействия «пятна» и «фона». <u>Состав работы:</u> 1 демонстрационный плакат 50 x 70 см, выявляющий основные характеристики разработанного шрифта. Выполняется с использованием графических редакторов. Практическое задание 3 <i>Оформление текста.</i> <u>Методическая цель:</u> Отработка на практике правил работы с текстом, освоение основных приемов верстки. Учебная задача и содержание работы Освоение правил и принципов верстки. Изучение графических редакторов для работы с текстом. Изучение самых распространенных ошибок в процессе верстки <u>Основные требования</u> Изучение основных требований оформления текста. Применения правил выделения, абзацев, отступов и т. д. <u>Состав работы:</u> Оформление 5 страниц заранее заданного текста, с соблюдением всех правил верстки. Формат А4.					
2	Тема 2. Верстка газеты. Практическое задание 4 <u>Методическая цель:</u> изучение принципов газетной верстки. Освоение методов работы с модульной сеткой. Навыки формирования полосы. Учебная задача и содержание работы. Верстка многостраничного издания, с учетом всех требований оформления текста и формирования газетной полосы. <u>Основные требования</u> Обязательное присутствие титульной и последней полосы, а так же информационной, развлекательной, рекламной полос и полосы объявлений. <u>Состав работы:</u> 12 полос А3 формата, цветностью 4+4. Тематика газеты свободная.					
3	Тема 3. Журнальная верстка. Лекция № 3. Принципы и правила верстки журнала. Структура журнала. Создание обложки. Основные понятия журнальной верстки. Практическое задание № 5 <u>Методическая цель:</u> изучение принципов журнальной верстки. Изучение способов компоновки текста. Отличие от других видов верстки. Учебная задача и содержание работы Овладение принципами и правилами верстки журнала.					

	Создание макета издания о своем городе. Использование в работе собственного логотипа из <u>практического задания № 1</u>. <u>Общие требования:</u> 2. Изучить современные тенденции журнальной верстки. 2. Выявить наиболее удобочитаемые шрифты. 3. Стоит уделить особое внимание грамотному использованию новых гарнитур. <u>Состав работы:</u> 24 полосы А4 формата, цветностью 4+4. Тематика журнала: журнал о родном городе.					
	Итого:	8	240			

Учебно-методическая карта дисциплины

№	Название раздела, темы, занятия	Перечень изучаемых вопросов	Количество аудиторных часов			Материал. обеспечение занятия (наглядные методические пособия и др.)	Литература	Форма контроля знаний
			Ле кц.	Пра кт.	ксп.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тема 1. Современная типографика. Лекция № 1.	Типографика в современной айдентике. Брендинг территорий. Мировые бренды территорий. Типографика «нового» конструктивизма. Акцидентные шрифты.	3			УМК, опорный конспект	К теме 1	
	Лекция № 2.	Оформление текста. Газетная верстка. Модульная сетка.	3			УМК, опорный конспект	К теме 1	
	Практическое задание 1	Современная типографика: территориальная айдентика.		5		УМК, опорный конспект	К теме 1	Просмотр
	Практическое задание 2	Конструктивизм в современной типографике.		5		УМК, опорный	К теме 1	Просмотр

						конспект		
	Практическое задание 3	<i>Оформление текста.</i>		10		УМК, опорный конспект	К теме 1	Просмотр
2	Тема 2. Верстка газеты. Практическое задание 4	Изучение принципов газетной верстки. Освоение методов работы с модульной сеткой. Навыки формирования полосы. Верстка многостраничного издания, с учетом всех требований оформления текста и формирования газетной полосы.		18		УМК, опорный конспект	К теме 2	Просмотр
3	Тема 3. Журнальная верстка. Лекция № 3.	Принципы и правила верстки журнала. Структура журнала. Создание обложки. Основные понятия журнальной верстки.	2			УМК, опорный конспект	К теме 3	
	Практическое задание 5	Овладение принципами и правилами верстки журнала. Создание макета издания о своем городе. Использование в работе собственного логотипа из <u>практического задания № 1.</u>		22		УМК, опорный конспект	К теме 3	Просмотр

4.2 СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

1. Багдасарян, Г. Шрифт-Конструктор. Дизайнеры о типографике [Текст] / Г. Багдасарян, Т. Чурсина : под ред. Г. Багдасарян ; сост. Т. Чурсина. - М. : ПараТайп, 2010. - 341 с.
2. Гурский, Ю. А. Компьютерная графика: Photoshop CS5, CorelDRAW X5, Illustrator CS5. Трюки и эффекты [Текст] : [самоучитель] / Ю.А. Гурский, А. В. Жвалевский, В. И. Завгородний. - СПб. : Питер, 2011. - 688 с.
3. Завгородний В.Г. Adobe InDesign CS3. Базовый курс на примерах [Электронный ресурс] / В.Г. Завгородний. - Издательский дом "Питер", 2008.- 480с.
4. Золотарев, Д. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине "Типографика" [Текст] : для студ. спец. 070601.65 "Дизайн" / Д. А. Золотарев ; Поволж. гос. ун-т сервиса (ПВГУС), Каф. "Дизайн и худож. проектир. изделий" ; сост. Д. А. Золотарев. - Тольятти : ПВГУС, 2011. - 97 с.
5. Корнеев, Е. Красивые книги глазами Евгения Корнеева и Николая Кулебякина [Текст] : Е. Корнеев. – М. : Типолигон-АБ, 2008. – 80 с.
6. Королькова, А. Живая типографика [Текст] : А. Королькова. – М. : IndexMarket, 2010. – 224 с.
7. Курушин, В. Д. Графический дизайн и реклама [Текст] : самоучитель / В. Д. Курушин. - М. : ДМК Пресс, 2012. - 270 с.
8. Лазарева М. С., Чирикова Т. Г. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Типографика» / сост. Т. Г. Чирикова, М. С. Лазарева. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2013. – 68 с.
9. Лаптев, В.В. Типографика: порядок и хаос [Текст] : В.В. Лаптев. – М. : АВАТАР, 2008. – 216 с.
10. Левковец, Л. Б. Adobe InDesign CS4. Базовый курс на примерах [Электронный ресурс] / Л. Б. Левковец. - СПб.: : БХВ-Петербург, 2009. - 560с.
11. Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Текст] : учеб. пособие для вузов по спец. "Дизайн", "Реклама" / Р. Ю. Овчинникова ; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 239 с.
12. Родькин П. Е. Типографика в современной айдентике [Текст] : П. Е. Родькин. – Тезисы выступления на Шрифтовой конференции «Серебро набора».: Москва, Института бизнеса и дизайна, 2012.

13. Уайт, Я. В. Редактируем дизайном. Классическое руководство: как завоевать внимание читателей [Текст] : для дизайнеров, арт-дир. и ред. / Я. В. Уайт ; [пер. с англ. Е. М. Фотьянова]. - М. : Шк. изд. и медиа бизнеса, 2011. - 244 с.
14. Феличи, Д. Типографика: шрифт, верстка, дизайн [Текст] : Д. Феличи / пер. С. И. Пономаренко. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 496 с.
15. Шрифт-Конструктор. Дизайнеры о типографике [Текст] / Г. Багдасарян, О. Крылова и др. ; под ред. Т. Чурсиной. – М. : ПараТайп, 2010. - 342 с. : ил.