

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского)

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.Д7 ТИПОГРАФИКА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

по направлению
54.03.01 Дизайн
(уровень бакалавриата)

Профиль
Мультимедийный дизайн и анимация

Квалификация
бакалавр

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 4 года
Форма обучения – очная

Челябинск
2023

Рабочая программа дисциплины Б1.В.Д7 «Типографика в цифровой среде» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), профиля подготовки «Мультимедийный дизайн и анимация».

Разработчик: А.В.Шамарин, преподаватель

Содержание

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	4
1.4. Объем дисциплины	6
2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	7
2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	7
2.2. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов	9
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	14
3.1. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины.....	15
3.2. Список основной и дополнительной литературы	15
3.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет	16
4. Материально-техническое обеспечение дисциплины	17
5. Методические рекомендации преподавателю.	18
6. Методические указания для студентов	20
7. Особенности реализации учебной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	24

Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целями дисциплины «Типографика в цифровой среде» являются:

- Изучение шрифтовых композиций как одного из выразительных средств графического дизайна, получение навыков работы над макетом шрифтового плаката, а также изучение особенностей конструктивного и художественного построения шрифтов.

Задачи дисциплины:

- овладеть навыками создания и компоновки надписей различными видами шрифтов, книжной верстки, организации шрифтовой композиции, владеет основными правилами и принципами набора и верстки, приемами гармонизации формы, структуры, комплексов.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.В.Д7 «Типографика в цифровой среде» является составной частью дисциплин Обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), профилю «Мультимедийный дизайн и анимация».

Дисциплина реализуется на факультете изобразительного искусства кафедрой дизайна.

Данной дисциплине предшествует изучение дисциплин «Шрифт в мультимедийной среде», «Композиция в дизайне интерфейсов», «Дизайн-проектирование» (1 курс), «Проектная графика в мультимедийной среде» (1 курс). Знания, умения, навыки, полученные в рамках освоения дисциплины «Типографика в цифровой среде», используются в процессе освоения таких дисциплин как «Дизайн-проектирование», «Брендинг в цифровой среде», прохождении проектно-технологической и преддипломной практик, выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра. В последующей профессиональной деятельности выпускника компетенции, полученные в результате освоения дисциплины «Типографика в цифровой среде», входят в число ключевых.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для	Знать: <ul style="list-style-type: none">- принципы поиска методов изучения произведения искусства;- терминологическую систему; Уметь:

решения поставленных задач	<ul style="list-style-type: none"> - умеет определять и ранжировать информацию, требуемую для решения поставленной задачи; - умеет формировать и аргументированно отстаивать собственные мнения и суждения при решении поставленных задач; - критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; - применять системный подход в профессиональной деятельности. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; - общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; - закономерности создания художественных образов и художественного восприятия; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; - выстраивать оптимальную последовательность психолого - педагогических задач при организации творческого процесса; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; - навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать и понимать:

- основные понятия и термины шрифта, различные виды шрифтовых композиций;
- основные информационные ресурсы и современные информационные технологии, а также необходимые графические редакторы для качественного проектного результата;
- современные информационные технологии, и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам;
- основные требования к оформлению проектной документации.

Уметь:

- использовать основные приемы и способы передачи шрифтового графического изображения посредством различных техник шрифтовой графики;
- использовать различные графические материалы и инструменты, в том числе цифровые;

- составлять техническое задание на дизайн-проект, научно обосновать свои предложения, разрабатывать проектную идею.

Демонстрировать навыки и опыт деятельности с использованием полученных знаний и умений в процессе применения разнообразных технических приемов и средств компьютерного проектирования и визуализации проектов, требуемых при реализации дизайн-проекта на практике.

1.4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Типографика в цифровой среде» составляет 216 часов (6 з.е.). В том числе:

контактная (аудиторная) работа — 72 часа;

самостоятельная работа — 144 часа.

Время изучения дисциплины 5, 6 семестры.

Формы промежуточного контроля — 5 семестр – зачет, 6 семестр – зачет с оценкой.

Программа дисциплины «Типографика в цифровой среде» реализуется в форме практических занятий в интерактивных формах, самостоятельной работы в форме выполнения различных видов индивидуальных заданий.

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения практических заданий по темам дисциплины.

Объем дисциплины по семестрам

Вид учебной работы	Всего часов	семестры	
		5 семестр	6 семестр
	72	32	40
В том числе:			
Лекции	-	-	-
Практические занятия (ПЗ)	72	32	40
Семинары (С)	-	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	144	64	80
В том числе:	-	-	-
Курсовой проект (работа)	-	-	-
Расчетно-графические работы	-	-	-
Вид промежуточной аттестации (экзамен)		Зачет	Зачет с оценкой
Общая трудоемкость час	216	96	120
зач. ед.	6	2,7	3,3

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы						Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	ПЗ	С	ЛР	СРС	
1	Тема 1. Проект и выбор ресурсов типографики	5	3	-	1	-	-	2	Графическая работа №1
2	Тема 2. Принципы эклектики	5	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №2
3	Тема 3. Алфавит как система символов	5	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №3
4	Тема 4. Пространство типографики: от дисциплины набора до экспрессии каллиграфии и леттеринга»	5	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №4
5	Тема 5. Графема. Ось символизации «текст — акциденция»	5	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №5
6	Тема 6. Читаемость, читабельность, удобочитаемость — функциональные особенности шрифтов	5	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №6
7	Тема 7. Контексты разного объема. Слово. Читаемость-факторы	5	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №7
8	Тема 8. Типографика различимости. Навигация. Логотип	5	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №8
9	Тема 9. Построение блока шрифта и читабельность-факторы	5	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №9
10	Тема 10. Выразительность и информация	5	3	-	1	-	-	2	Графическая работа №10
11	Тема 11. Удобочитаемость. Особенности форматирования объемного текста	5	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №11
12	Тема 12. Знаки, строки, масса, пространство и структурирование на микро и макроуровнях	5	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №12

13	Тема 13. Динамика технологической революции, социокультурные аспекты	5	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №13
14	Тема 14. Антиквы старого стиля. Сравнительная анатомия.	5	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №14
15	Тема 15. Петровская реформа	5	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №15
16	Тема 16. Барочные/переходные антиквы	5	3	-	1	-	-	2	Графическая работа №16
17	Тема 17. Типографика книги и современность: культура оформления гипертекста и принципы структурирования гибридных комплексов	5	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №17
18	Тема 18. Неоантиква и эклектика: превращения. Выход «леттеринга» на авансцену типографики	5	3	-	1	-	-	2	Графическая работа №18
	Итого:	5	96	-	32	-	-	64	Зачет
19	Тема 19. Новая технологическая фаза	6	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №19
20	Тема 20. Феномен средств массовой коммуникации	6	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №20
21	Тема 21. Движение «Искусств и ремесел»	6	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №21
22	Тема 22. Типографика русского «модерна»	6	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №22
23	Тема 23. Типографика дореволюционного авангарда	6	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №23
24	Тема 24. Выход из хаоса: отбор ресурсов шрифта и типографики	6	12	-	4	-	-	8	Графическая работа №24
25	Тема 25. Советский авангард: «политизация эстетики	6	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №25
26	Тема 26. Новая типографика. Баухауз	6	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №26
27	Тема 27. Ар-деко как коммерческая версия авангарда в синтезе с ар-нуво и неоклассикой:	6	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №27

	типографика экспрессии								
28	Тема 28. Функционализм. Фотонабор. Прецизионная типографика	6	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №28
29	Тема 29. Сетки	6	12	-	4	-	-	8	Графическая работа №29
30	Тема 30. Кризис функционализма	6	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №30
31	Тема 31. Постмодернизм в первой стадии: от коммерческой до концептуальной эkleктики	6	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №31
32	Тема 32. Цифровая революция. 1980-е — 1990-е.	6	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №32
33	Тема 33. Постмодернизм как зрелый концепт	6	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №33
34	Тема 34. Новый типографический гуманизм: шрифты, допустимость и культивирование разнообразия	6	6	-	2	-	-	4	Графическая работа №34
35	Тема 35. Кинетическая типографика: Джон Маэда, MIT — Turomania	6	6	-	2	-	-	4	Текущая аттестация
36	Тема 36. Универсальность базовых принципов: от металлического набора до AR/VR-типографики.	6	6	-	2	-	-	4	Текущая аттестация
	Итого:	6	120	-	40	-	-	80	Зачет с оценкой
	Всего:	5, 6	216	-	72	-	-	144	

2.2. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

5 семестр

Тема 1. Проект и выбор ресурсов типографики

Функции коммуникации и типографика. Многообразие определений как спектр позиций. Проявление эстетической позиции как синтезирующей. Конфигурации функций: неизбежность выбора приоритета

Тема 2. Принципы эклектики

Стихийная и концептуальная. Развитие технологий как увеличение степени свободы / ответственности выбора. Критерии качества информации о шрифтах. Рекомендации по авторам и экспертным материалам.

Тема 3. Алфавит как система символов

Динамика технологий. Письмо и отпечаток. Шрифт как технологическая система. Логика развития технических систем. Принципы различения шрифтов: гарнитурные принципы. Анатомия. Основы классификации.

Тема 4. Пространство типографики: от дисциплины набора до экспрессии каллиграфии и леттеринга»

Универсальность типографики: константы восприятия и техники тиражирования и презентации

Тема 5. Графема. Ось символизации «текст — акциденция». Особенности развития и современного состояния российской шрифтовой культуры

Корректность графемы как маркер качества шрифта. Русификация «латинских» шрифтов: вопросы традиции, реформ, идентичности, компетентности.

Тема 6. Читаемость, читабельность, удобочитаемость — функциональные особенности шрифтов

Уровни восприятия, зависимость от объема знаков. Функциональные проблемы кириллицы: регистры, различимость, емкость, ритмика.

Тема 7. Контексты разного объема

Слово. Читаемость-факторы. Функции коммуникации — уровень слова. «Литера — текст = форма — технологии». Знаки и пробелы, фигура-фон.

Тема 8. Типографика различимости. Навигация. Логотип

Исследование возможностей на базовом уровне: графемы, литеры, глифы, графически е рифмы.

Тема 9. Построение блока шрифта и читабельность-факторы

Параметры форматирования текста: характеристики шрифта, кегль, пробелы, строка, интерлиньяж. Логика набора. Текст как флаг. Выключка.

Тема 10. Выразительность и информация

Принципы типографики заголовка. Композиционные особенности фрагментированных текстов, связь с контекстом.

Тема 11. Удобочитаемость. Особенности форматирования объемного текста

Текст как ткань. Логика формообразования. Начало типографики: приоритет текста. Шрифт как система «подвижных литер». Кегельная площадка. Типометрическая система как основа пропорционирования.

Тема 12. Знаки, строки, масса, пространство и структурирование на микро и макроуровнях

Реальное и виртуальное: металл и цифровой отпечаток. Основания классики типографики. Три «парадигмы».

Тема 13. Динамика технологической революции, социокультурные аспекты

Эволюция и революция текста. Национальные языки. Пандемия типографики в Европе. Галактика Гутенберга. Становление классической типографики.

Тема 14. Антиквы старого стиля

Сравнительная анатомия. Ренессансная. Гаральды. Голландия. Англия. Особенности. Динамика эволюции. Современные версии. Функциональные особенности. Актуализация «классических» ресурсов в векторных серифных шрифтах. Рекомендации.

Тема 15. Петровская реформа

Гражданский шрифт. От полуустава к антикве. Допетровская типографика. Функциональные смыслы реформы. Проблемы и противоречия: приобретения и потери. Эволюция XVIII–XIX вв. Хроническое реформирование и проблематика кириллицы. Особенности адаптации культуры кириллицы в цифровую эпоху.

Тема 16. Барочные/переходные антиквы

Качественные изменения формообразования. Влияния. Гравюра, энциклопедии. Современные вариации. Антиква неоклассическая. Источники кратко. Изображение буквы и отпечаток буквы. Новая рациональность. Начала проектности шрифта. Глобализация эпохи Просвещения. Начала системности типографики и коммуникации.

Тема 17. Типографика книги и современность: культура оформления гипертекста и принципы структурирования гибридных комплексов

«Тонкие настройки» классики типографики в цифровое время: градации насыщенностей, контраста, начертаний в современных гарнитурах, возможности верстки.

Тема 18. Неоантиква и эклектика: превращения. Выход «леттеринга» на авансцену типографики

Конкурентная визуализация в типографике и промышленная революция. Принципы и приемы акциденции. Новые функциональные возможности. Параллели с современными тенденциями

6 семестр

Тема 19. Новая технологическая фаза. Ротационные машины, стереотипы, масштабирование шрифтов

Граф. работа № 19. Представление шрифта Century гарнитуры. Механизация наборных операций. Linotype. Monotype. «Ретроновации» в шрифте.

Тема 20. Феномен средств массовой коммуникации

Функциональные особенности «брусковых», геометрических, гуманистических разновидностей. Современные универсальные антиквы и принципы «супергарнитур».

Тема 21. Движение «Искусств и ремесел». Национальные вариации: массовые коммуникации и идентичность в типографике

Ретроспекция и обновление принципов типографики на новых технологических платформах. Наборные шрифты и акциденция «модерна». Феномен «тихого авангарда»: Э. Джонстон, Э. Гилл. Появление «графического дизайна» как частного случая типографики.

Тема 22. Типографика русского «модерна»

Типографика цвета. Геометризация «бионическая» в шрифте. Принципы кода деформации в акцидентных шрифтах: средняя линия, контрасты, конструкции, пластика, лигатуры и «вязь». Современные опыты поиска идентичности

Тема 23. Типографика дореволюционного авангарда

Источники. «Самиздат»: визуальная поэзия. Реакция на эклектику: типографика деконструкции. Эрративная типографика и новые формальные горизонты.

Тема 24. Выход из хаоса: отбор ресурсов шрифта и типографики

Агитпрограммы. НЭП. Реклама. Киноплакат. От деструкции к синтезу. Типографика и «измы». Реформа 1918 года.

Тема 25. Советский авангард: «политизация эстетики»

Типографика и коммуникации 1920-х гг. Метод и эпигоны. Шрифт: парадоксы. Стандарт 1930 года.

Тема 26. Новая типографика. Баухауз

Метод, а не стиль. Парадоксальность простоты. Типографика «сильного проектирования». Гротески: геометрия и актуализация «старых» форм. Мышление структурами: начало типографики систем. Архитектурные журналы и принципы композиции.

Тема 27. Ар-деко как коммерческая версия авангарда в синтезе с ар-нуво и неоклассикой: типографика экспрессии

Граф. работа № 27 Постер, посвященный Яну Чихольду. Совмещение и Традиционалистское Typographical Revival vs Neue Typographie — формы полемики. Казус Чихольда. Парадигма «целесообразности» и типографика. «Эстетизация политики».

Тема 28. Функционализм. Фотонабор. Прецизионная типографика

Новые гротески. Системный графический дизайн. Ульмская школа: от диктатуры М. Билла и постбаухауза до органики О. Айхера.

Тема 29. Сетки

От традиции до Боссхардта. Рациональная типографика. Типографика координированного корпоративного дизайна. Лестер Бил — Пол Рэнд. Хай-тек: хроники коммуникационного оптимизма. Современные вариации применительно к типографике.

Тема 30. Кризис функционализма

Супергарнитуры: усложнение систем и представлений о «функции». «Новая волна». Противоречия «парадигмы целесообразности» и проблемы эффективности. Игра в деконструкцию. Трансформация целесообразности и расширение ресурсов типографики.

Тема 31. Постмодернизм в первой стадии: от коммерческой до концептуальной эклектики

Г. Любалин и компания, М. Глейзер, И. Чермаев. Типографика прецедента. Феномен профессиональной печати в графическом дизайне.

Тема 32. Цифровая революция. 1980-е — 1990-е.

От «актуальных дилетантов» до «сверхпрофессионалов» старой школы. Конструктивная конфликтология: 8VO, Emigre, Д. Карсон, Г. Цапф, М. Картер, Э. Шпикерман.

Тема 33. Постмодернизм как зрелый концепт

Концептуальная/радикальная эклектика. С. Загмейстер, М. Бирут. Типографика ситуативного смыслообразования. Шрифтовые ресурсы нового времени: от П. Биляка до И. Рудермана

Тема 34. Новый типографический гуманизм: шрифты, допустимость и культивирование разнообразия

Отрицание отрицания: конфликты «типографик» и новые возможности. Динамика технологических платформ. Типографика тотальной доступности: конфликт нормативности.

Граф. работа № 34 Инфографика: протокол выбора шрифта — ключевые характеристики. «творчества масс».

Тема 35. Кинетическая типографика: Джон Маэда, MIT — Turomania

Мультимодальные шрифты. Форматы шрифтов: векторы возможностей. Адаптивность типографики как новая норма.

Тема 36. Универсальность базовых принципов: от металлического набора до AR/VR-типографики

Перманентная коммуникативная революция и типографика: цикличность ситуаций — уникальное и типичное. «Цифровая» типографика: новая проектность.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Типографика в цифровой среде» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде организации, содержащим издания по изучаемой дисциплине в течение всего периода обучения. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Основная литература составляет 0,25 экз. из расчета на 1 обучающегося. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки института, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

3.1. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮурГИИ

3.2. Список основной и дополнительной литературы

Список основной литературы

1 Аксёнова, Н. А. Компьютерная графика : учебно-методическое пособие / Н. А. Аксёнова, А. В. Воруев, О. М. Демиденко. — Гомель : ГГУ имени Ф. Скорины, 2023. — 130 с. — ISBN 978-985-577-917-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/329723> (дата обращения: 15.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2 Боресков, А. В. Основы компьютерной графики : учебник и практикум для вузов / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13196-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511419> (дата обращения: 15.09.2023).

3 Саблина, Н. А. Компьютерная графика в профессиональном обучении дизайнеров : учебное пособие / Н. А. Саблина. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2020. — 86 с. — ISBN 978-5-907168-68-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156076> (дата обращения: 15.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4 Эсетов, Ф. Э. Компьютерная графика : учебное пособие / Ф. Э. Эсетов. — Махачкала : ДГПУ, 2022. — 140 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/330083> (дата обращения: 15.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Список дополнительной литературы

1 Клещев, О. И. Типографика : учебное пособие / О. И. Клещев. — Екатеринбург : УрГАХУ, 2016. — 172 с. — ISBN 978-5-7408-0249-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/131263> (дата обращения: 15.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2 Кучерова, А. В. Типографика : учебное пособие / А. В. Кучерова. — Омск : ОмГТУ, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-8149-3460-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/343643> (дата обращения: 15.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Издательство «Лань» : электрон.-библиотеч. система. – Санкт-Петербург, 2010 - . – URL: <http://e.lanbook.com> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

Кроме того, вуз является участником проекта «Сетевая электронная библиотека (СЭБ) вузов культуры и искусств», реализованного на платформе ЭБС Лань.

ЭБС IPRsmart : цифровой образовательный ресурс. – Саратов, 2010 - . – URL: <http://www.iprbookshop.ru> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

ЭБС Юрайт : электронная библиотечная система : сайт. – Москва, 2013 - . – URL: <https://biblio-online.ru> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст: электронный.

РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 - . – URL: <http://rucont.ru/> (дата обращения: 19.09.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

Ресурсы свободного доступа (сайты, порталы, базы данных)

Официальные ресурсы свободного доступа (URL: <http://uyrgii.ru/>):

- Минобрнауки России, URL: <https://minobrnauki.gov.ru/>
- Министерство образования и науки Челябинской области, URL: <http://www.minobr74.ru/>
- Министерство культуры Челябинской области, URL: <http://www.culture-chel.ru>
- Министерство образования РФ - Интернет-портал «Наука и образование против террора», URL: <http://scienceport.ru/>
- Министерство образования РФ. Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет, URL: <http://ncpti.su/>
- Образовательный портал Челябинска, URL: <http://www.chel-edu.ru/>
- Официальный интернет-портал правовой информации, URL: <http://pravo.gov.ru/>
- Федеральный интернет-экзамен, URL: <https://fepo.i-exam.ru/>
- Российское образование. Федеральный портал, URL: <http://www.edu.ru/>
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам, URL: <http://window.edu.ru/>
- Единая коллекция ЦОР, URL: <http://school-collection.edu.ru/>
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, URL: <http://fcior.edu.ru/>
- Единый портал интернет-тестирования, URL: <https://www.i-exam.ru/>
- Группа вуза в контакте, URL: <https://vk.com/uyrgii/>

Тематические ресурсы свободного доступа:

Электронные библиотеки:

- <http://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека РФФИ
- <http://www.hist.msu.ru/ER/index.html/> - Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
- <http://www.lib.ru/> - Библиотека Мошкова
- <http://www.klassika.ru/> - Русская классика
- <http://www.bibliotekar.ru/> - Электронная библиотека по истории, культуре и искусству

– Библиотеки:

- <http://www.rsl.ru/> - РГБ. Российская государственная библиотека
- <http://www.liart.ru/> - Российская государственная библиотека искусств

– Культура:

- <http://www.mkrf.ru/> - Министерство культуры РФ
- <http://www.rosculture.ru/> - Федеральное агентство по культуре и кинематографии
- <http://www.russianculture.ru/> - Культура России
- <http://www.museum.ru/mus/> - Каталог музеев России
- <http://www.museum.ru/> - Музеи России

– Искусство:

- <http://www.artprojekt.ru/> - Энциклопедия всемирного искусства
- <https://gallerix.ru/> - Виртуальная картинная галерея
- <http://www.museum.ru/W934> - Виртуальная галерея искусства
- <http://www.museum.ru/M305> - Российский национальный музей музыки

Перечень информационно-справочных систем:

- Электронный справочник «Информо», URL: <http://www.informio.ru/>.
- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы Консультант Плюс, URL: <https://www.consultant.ru/online/>.
- Некоммерческая интернет-версия справочно-правовой системы ГАРАНТ: URL: <http://ivo.garant.ru/>.

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для самостоятельных занятий студентов.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Занятия проводятся в учебной аудитории для групповой работы обучающихся, оборудованной специализированным оборудованием и мебелью:

столы письменные, парты с регулировкой по высоте, стулья с регулировкой по высоте, шкафы книжные для методической литературы и наглядных пособий, тумбочки, доска с подсветкой, монитор, системный блок, ноутбуки, проектор Sanyo Pro Xtrax, экран проекторный, стойка микрофонная, акустическая система Front Row to Go, фотоаппарат. Доступ к сети Интернет / Wi-Fi.

Комплект лицензионного проектно-программного обеспечения:

- Операционная система специального назначения Astra Linux Special Edition 1.7
- Офисный пакет LibreOffice 7.0.3
- Векторный редактор Inkscape
- Аудиоредактор звуковых файлов Audacity 2.2.2
- Профессиональный редактор трехмерной графики Blender 2.79.b
- Растровый графический редактор GIMP 2.10.8
- Видеоредактор нелинейного монтажа Kdenlive
- Веб-браузер Mozilla Firefox 84.0.2
- Антивирус Kaspersky Endpoint Security
- Многофункциональный кроссплатформенный графический редактор Alive Colors Business.

Методический фонд учебных работ содержит иллюстративный материал в соответствии с календарно-тематическим планом дисциплины.

Учебная аудитория может использоваться для самостоятельной работы обучающегося во время самостоятельной подготовки в соответствии с объемом изучаемой дисциплины.

5. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Типографика в цифровой среде»

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используются различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у обучающихся соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами контроля.

Практическое занятие – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения. Практические занятия играют важную роль в выработке у обучающихся навыков применения полученных знаний для решения практических задач совместно с преподавателем.

Важной стороной любой формы практических занятий являются творческие проектные работы, выполненные по заданию преподавателя.

Одновременно с постановкой задачи преподавателем может быть представлен пример, образец выполненного ранее творческого (проектного) задания или аналогичной работы, которая подробно разбирается и анализируется. Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание практической деятельности студентов.

Творческая работа выполняется графическими, цвето-графическими, цифровыми, фотографическими и прочими средствами, с использованием соответствующих заданию программных продуктов в различных техниках: набросок, рисунок, объемно-пространственная композиция, компьютерная графика и т.п. Выбор аппаратных средств, программных продуктов и их инструментов; а также материалов, техник, методов и средств выполнения задания определяется преподавателем или обучающимся самостоятельно.

Основным критерием данного выбора является достижение визуальной выразительности в решении поставленных художественных, композиционных, проектных, информационно-технологических и прочих задач.

В практических занятиях обращается особое внимание на формирование у студентов способности к осмыслению и пониманию художественного, проектного, информационно-технологического, организационно-управленческого типов дизайнерской деятельности. В этих целях студентами под контролем преподавателя осуществляется устная и письменная аналитика собственных и чужих творческих работ, представленных по теме задания.

Практические занятия организованы таким образом, чтобы студенты постоянно ощущали нарастание сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха, были заняты напряженной творческой работой, поисками ярких дизайнерских решений. Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение, при котором обучаемые получают возможность раскрыть и проявить свои творческие способности, свой личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий и плана занятий учитываются особенности творческого дарования, уровень подготовки и интересы каждого студента индивидуально.

При проведении практических занятий учитывается роль повторения и закрепления освоенного материала. Повторение проводится вариативно материал практического занятия рассматривается под новым углом зрения, формируются дополнительные подходы к решению поставленных задач, выявляются возможности качественного роста и совершенствования в творческой работе.

Подготовка к практическим занятиям предполагает предварительную самостоятельную работу студентов в соответствии с методическими разработками по каждой запланированной теме.

Консультация – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа обучающихся.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя.

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

6. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Типографика в цифровой среде»

Примерный перечень тем графических работ

Выполняются графические экспресс работы в соответствии с тематикой дисциплины по разделам.

Перечень оценочных заданий для графических работ:

Выполнить быстрые эскизы «плакатного», концентрированного характера различных носителей информации.

Темы графических работ:

5 семестр

Графическая работа № 1: Интерпретация обложки.

Графическая работа № 2: «Риторический вопрос» блок на определенность послания и выражения .

Графическая работа № 3: Придумать тестовую панграмму.

Графическая работа № 4: Композиция на контраст «функция»-«самовыражение».

Графическая работа № 5: Имя собственное: максимальное число вариаций графем

Графическая работа № 6: Указатель на двух языках: топоним от имени собственного

Графическая работа № 7: Масштаб и литера, единичность и масса-проявление категорий.

Графическая работа № 8: Оформление «протокола» типографических ресурсов для создания логотипа.

Графическая работа № 9: Подбор шрифта — шрифт-конструктор Паратайпа – скриншот.

Графическая работа № 10: Заголовок: актуализация графической рифмы.

Графическая работа № 11: Игра с форматом набора: логика длины строки и пробельных элементов.

Графическая работа № 12: Инфоплакат: «парадигмы» С.И.Серова

Графическая работа № 13: Постер «Галактика Гутенберга»- цитата из М.Маклюэна.

Графическая работа № 14: Постер: шрифт «Троян», эмоциональные и функциональные ресурсы антиквы.

Графическая работа № 15: Экспресс-анализ петровских рисунков гражданского шрифта.

Графическая работа № 16: Гарнитурные признаки антикв – матрица ключевых признаков.

Графическая работа № 17: Постер «ошибки набора». Собственная интерпретация. По А. Корольковой.

6 семестр

Графическая работа № 18: Представление шрифта Century Schoolbook.

Графическая работа № 19: Экспресс-анализ: матрица функционалов и типы шрифтов.

Графическая работа № 20: Оммаж Питеру Беренсу- шрифтовой экспресс-постер.

Графическая работа № 21: Матрица признаков типографики и шрифтов русского модерна.

Графическая работа № 22: Поэтический текст в свободной типограмме.

Графическая работа № 23: Кинопостер к фильму.

Графическая работа № 24: Постер журнала «СА».

Графическая работа № 25: Титульный разворот УГАХУ/USAAU в стилистике ГосБаухауза.

Графическая работа № 26: Постер, посвященный Яну Чихольду.

Графическая работа № 27: Постер фильма «Helvetica».

Графическая работа № 28: Представление книги Т.Самарры «Создавая и ломая сетку»: контрасты структурирования.

Графическая работа № 29: Этторе Соттасс и «Мемфис»- матрица стиля.

Графическая работа № 30: Онлайн версия журнала «Эрос» или Upper&low caps- главная страница.

Графическая работа № 31: Анонс журнала «400%СМУК»: Смерть Печати!

Графическая работа № 32: Конструирование смысла: инфографика.

Графическая работа № 33: Инфографика: протокол выбора шрифта-ключевые характеристики.

Графическая работа № 34: Кадроплан презентации на Turomania

Требования к выполнению:

Графические экспресс-работы выполняются в электронном виде в графических редакторах векторной графики преимущественно.

Перечень вопросов к зачету:

5 семестр

1. Многообразие определений типографики. Спектр позиций.
2. Шрифт как технологическая система: основные термины.
3. Графема. Принципы релевантности в различных типах письма и шрифта.
4. Анатомия шрифта, гарнитурные признаки. Принципы классификации.
5. Логотип: происхождение, форма, функции.

6. Читабельность, удобочитаемость — функциональные требования к текстовым шрифтам.

7. Параметры форматирования текста. Термины.

8. Происхождение основных типов антикв. Различение антикв.

9. Петровская реформа. Функциональные смыслы реформы.

10. Типометрические системы. Функциональный смысл.

11. Антиква и эклектика. Брусковые и гротески.

12. Гарнитура. Функционал. Основные начертания.

13. Развитие антикв в настоящее время. Особенности формообразования.

14. Принципы и ресурсы классической типографики. Сфера актуальности.

15. Абрис технологий набора и печати от Гутенберга до «Лайнотайп».

16. Текст и акциденция: XIX век — технологии репродуцирования и коммуникации.

17. Приемы типографики и синтеза форм в «ар нуво».

18. Типографика дореволюционного авангарда.

19. Проектирование коммуникаций и типографика 1920-х в России.

20. «Новая типографика» Я. Чихольда и классическая типографика.

6 семестр

1. «Ар деко» как феномен синтеза «авангарда» и «ар нуво».

2. Баухауз и распространение новых проектных принципов в шрифте и типографике.

3. Традиционализм в первой половине 20-го века. Э. Гилл, С. Моррисон и другие.

4. Технологическая революция 1950-х. Функционализм. Типографика модернизма.

5. Сетка как структурный метод: функционал.

6. Классификация гротесков: функциональные особенности.

7. Факторы и признаки кризиса модернизма и «интернационального стиля».

8. Антитезы модернизму в типографике.

9. «Цифровая» типографика: пионеры.

10. Развитие шрифтовых гарнитур в настоящее время. Примеры. Тенденции.

11. Функции коммуникации и шрифтовые ресурсы.

12. «Парадигмы» типографики — по В.Ф. Сидоренко / С.И. Серову.

13. Приемы акциденции, акцидентные шрифты, типы, характеристики.

14. Типы логотипов и знаков. Особенности формы и функционирования.

15. Шрифт в айдентике. Корпоративный шрифт. Критерии функциональности.

16. Что такое «супергарнитура». Функционал, характеристики, примеры.

17. Принципы применения цвета в типографике. Возможности и ограничения.

18. Характеристика развития кириллической типографики и шрифта в последнее десятилетие.

19. Принципы определения качества шрифтовой разработки.

- 20 Критерии качества проектного оформления издания.
21. Особенности типографики электронных ресурсов.
22. Выдающиеся разработчики шрифтов 20-го века, краткая характеристика.
23. Современные мастера российского шрифтового дизайна.
24. Актуальная литература по шрифтам и типографике. Характеристики изданий.
25. Какими электронными ресурсами по шрифтам, типографике пользуетесь.

Критерии оценивания практических заданий:

- полнота и качество выполнения практических работ в течение семестра;
- использование научной терминологии;
- владение инструментарием учебной дисциплины;
- способность решать сложные проблемы и нестандартные ситуации;
- уровень культуры исполнения заданий;
- уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций;
- техническое мастерство студента.

Отсутствие каких-либо заданий у студента будет служить причиной не проведения аттестации на просмотре.

Значения оценочных показателей:

«отлично» (зачтено): правильное и качественное выполнение практических работ в течение семестра; систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы; точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач; выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине; умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин; творческая самостоятельная работа на практических/семинарских/лабораторных занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций;

«хорошо» (зачтено): правильное и качественное выполнение практических работ в течение семестра, но не в полном объеме; достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку; использование научной терминологии, лингвистически и

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине; самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

«удовлетворительно» (зачтено): не всегда качественное выполнение практических работ в течение семестра, не в полном объеме; не уверенное владение художественными средствами; достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать им оценку; использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении типовых задач; умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий; достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций;

«неудовлетворительно» (не зачтено): не качественное выполнение практических работ в течение семестра, отсутствие полного объема практических работ; фрагментарные знания по дисциплине; отказ от ответа (выполнения письменной работы); знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине; неумение использовать научную терминологию; наличие грубых ошибок; низкий уровень культуры исполнения заданий; низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций.

7. Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под

индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа - консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Форма проведения аттестации может быть конкретизирована в зависимости от контингента обучающихся.

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.