Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Тамбовский колледж социокультурных технологий»

СЁМИНА Н.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ТИПОГРАФИКА»

(Раздел 3. Типографские сетки)

для обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Тамбов, 2016

ББК 85.15в

Одобрено к изданию на заседании Методического совета АНПОО ТКСКТ от «01» июля 2016 г., протокол № 12.

Авторы: Сёмина Н.В., преподаватель спецдисциплин АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий».

Рецензент: Новикова М.В., кандидат педагогические наук, старший преподаватель кафедры менеджмента, маркетинга и рекламы Института экономики, управления и сервиса ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина».

Семина, Н.В.

Методические указания к изучению дисциплины «Типографика» (Раздел 3. Типографские сетки): / Н.В. Семина; АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий» – Тамбов: Изд-во ООО Орион, 2016. – 99 с. – 30 экз.

Методические указания разработаны с целью изучения дисциплины «Типографика». Курс использует знания студентов в области шрифта, основ типографики, базовых дисциплин, изученных ранее. Знакомство с типографскими стилями расширяет кругозор студентов, готовит их к углубленному изучению истории графического дизайна.

© АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий», 2016

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 4

2. Методические указания к изучению дисциплины..... 7

3. Список используемой литературы 9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цели и задачи изучения дисциплины «Типографика»: углубление знаний в области типографики в процессе изучения типографских стилей, освоение языка классической, модернистской и постмодернисткой типографики.

Стили анализируются с точки зрения использования шрифтовых гарнитур, приемов верстки, композиционных приемов, взаимодействия текста и изображения, применения дополнительных типографских средств (линеек, плашек, политипажей), использования цвета.

Курс использует знания студентов в области шрифта, основ типографики, базовых дисциплин, изученных ранее. Знакомство с типографскими стилями расширяет кругозор студентов, готовит их к углубленному изучению истории графического дизайна.

Аналитическая работа сочетается с выполнением практических заданий. В каждом задании, посвященном определенному стилю, делается особенность на одну наиболее характерную для данного стиля черту, что должно расширить арсенал доступных студенту выразительных возможностей типографики.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

В результате изучения дисциплины «Типографика» специалист должен:

1. Иметь представление о развитии типографики в период от эпохи первопечатников до настоящего времени.

2. Иметь представление о различных типографских жанрах.

уметь:

анализировать типографские стили, выделяя их основные особенности;

выбирать шрифтовые гарнитуры, характерные для определенных стилей;

работать с набором, в том числе с набором, сочетающим значительное количество шрифтовых гарнитур;

работать со вспомогательными типографским элементами (плашками, линейками, политипажами, в том числе орнаментами);

использовать типографские средства для выявления звучания и содержания текста.

знать:

особенности классической и современной книжной типографики;

приемы верстки, характерные для разных типографских стилей;

понятия: имитация, стилизация и пародия при работе с типографскими стилями;

основные приемы и закономерности взаимодействия изображения и текста характерные для различных стилей.

Содержание дисциплины:

Тема 1. Введение. Стили в типографике. Типографика первопечатников.

При рассмотрении данной темы дается определение стиля в типографике и характерных элементов, его составляющих. На основе анализа работ стилистики работ первопечатников выделяются типографские особенности, которые перенесены в первопечатную книгу из рукописной. Рассматривается эволюция типографики в течение первых десятилетий после изобретения книгопечатания.

Тема 2. Классическая типографика .

Рассматриваются приемы и техники, используемые в классической книжной типографике.

Тема 3. Типографика XIX века и ее отражение в современной типографике.

Анализируются шрифты, созданные в начале-середине XIX века и типографские приемы, характерные для этого времени. В качестве базового жанра рассматриваются театральные и цирковые афиши, а также печатная реклама. Анализируется различие между стилизацией и пародией, на примере современных работ, использующих стилистику типографики XIX века.

Тема 4. Типографика эпохи модерна.

При рассмотрении типографики модерна уделяется внимание единству типографского и художественного оформления типографских работ. Рассматриваются шрифты и орнаменты модерна.

Тема 5. Типографика начала XX века: супрематизм, футуризм, дадаизм

Рассматриваются новые задачи, которые ставятся перед типографикой в это время, в частности, попытки выражения звучания и содержания текстов, подтекстов и временного контекста типографскими средствами. Рассматриваются новые способы сочетания текстового и иллюстративного материала, в том числе коллажи.

Тема 6. Типографика конструктивизма.

Анализируются приемы конструктивистской типографики. Базовые жанры – журнальная и книжная обложка, плакат. Рассматриваются новые типы книг и способы выразительности (Л. Лисицкий: «Маяковский для голоса», «Супрематический сказ о двух квадратах в шести постройках»; А. Родченко – «Про это», фотоиллюстрации к книге С. Третьякова «Самозвери» и д.), приемы создания иллюстраций из наборного типографского материала и с помощью фотоколлажей.

Тема 7. Новая типографика.

Изучаются приемы, характерные для новой типографики, в том числе анализируется причина перехода к широкому использованию гротесковых шрифтов, стандартных форматов бумаги, функционализм в типографской композиции, использовании шрифта и цвета.

Тема 8. Ар-деко, типографика 1950-х годов.

Исследуются приемы, характерные для типографских работ в стиле Ар-деко и шрифты этого периода, новаторские подходы к верстке периодических изданий, которые нашли продолжение в журнальной типографике 1950-х годов.

Тема 9. Швейцарская типографика. Гельветика.

Возникновение швейцарского стиля в типографике - продолжение тенденций новой типографики в композиции типографских работ, использовании шрифта. Изучается феномен Гельветики и ее роль в типографике. Изучается использование типографских сеток при проектировании многостраничных изданий и плакатов. Рассматриваются приемы взаимодействия изображения и текста, а также приемы иллюстративной типографики.

Тема 10. Постмодерн.

В силу актуальности темы изучению типографики постмодерна уделяется довольно значительное внимание. Изучаются технологические предпосылки и идеологические основы этого стиля. Изучаются шрифты, плакаты и многостраничные издания, в том числе работы в стиле типографики гранж.

Тема 11. Современная типографика.

На примере работ, представленных на недавних выставках графического дизайна, в публикациях и интернете рассматриваются современные типографские тенденции.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс типографики преподается одновременно с компьютерной версткой. Необходимо выполнять все задания в программе InDesign, что позволит быстрее освоить программу и выполнить задания по типографике на достаточном техническом уровне. При выполнении заданий необходимо использовать текстовые стили, что позволяет выполнять работу технологично. Следует осмысленно подходить к выбору шрифтовых гарнитур и типографских параметров, быть готовым обосновать примененные характеристики. Необходимо помнить о правилах набора при работе с любыми текстами.

ЗАДАНИЕ 1 (кернинг и интерлиньяж вручную)

Закомпоновать на листе формата А4, горизонтальная ориентация, в 3 строки имя и даты жизни выдающегося художника, типографа, дизайнера шрифта прошлого. При необходимости кернинг и интерлиньяж задавать вручную.

ЗАДАНИЕ 2 (набор, вгонка-выгонка)

Заданный текст необходимо заверстать на двух листах А4 формата, ориентация вертикальная (книжная). Все поля по 2 см. По две колонки на листе. Ширина колонки 7,5 см, расстояние между колонками 2 см. До начала верстки исправить имеющиеся в наборе ошибки.

На первом листе используется любой книжный антиквенный шрифт. В первой колонке кегль 10 pt, во второй – кегль 9 pt. На втором листе используется любой гротесковый шрифт, пригодный для набора длинных текстов. В первой колонке кегль 11 pt, во второй – кегль 10 pt. Интерлиньяж, абзацный отступ выбирается самостоятельно. По нижнему краю каждой колонки тем же шрифтом, каким набран текст в этой колонке, пишете название гарнитуры, кегль, интерлиньяж и величину абзацного отступа. Во всех колонках выключка по формату, переносы включены. Необходимо следить за выполнением всех правил набора.

ЗАДАНИЕ 3 (структурирование текста)

Надо найти текст инструкции или любой другой структурированный текст, содержащий заголовки трех уровней. На развороте, состоящем из двух страниц формата А5, заверстать этот текст, разработав систему оформления заголовков трех уровней. Для оформления заголовков можно использовать (соблюдая чувство меры) следующие приемы: изменение кегля шрифта и начертания, отбивки, линейки. Сделать два варианта:

1) Шрифт антиквенный (любой, но понимать, что это за шрифт). Композиция полосы классическая, с осесимметричными заголовками.
2) Шрифт гротесковый. Заголовки выравниваются налево.

Гарнитура в пределах каждого варианта только одна! В обоих случаях левое и правое поле по 1,3 см. Верхнее и нижнее поле определить самостоятельно. Разместить номер страницы, колонтитулы использовать не надо.

Необходимо помнить обо всех правилах набора.

ЗАДАНИЕ 4 (книжная типографика)

Для выбранного варианта книги выбрать подходящий формат (из числа популярных книжных форматов), определить поле набора, выбрать подходящий антиквенный шрифт.

Сделать для данной книги:

1. Разворот с прозаическим текстом (предисловие, биография автора).
2. Типовой разворот с поэтическим текстом или текстом драмы, в зависимости от варианта задания.
3. Титульный лист. (Издательство вымышленное «Литера», «Азбука». Логотип в виде первой буквы названия (осесимметричной)).
4. Оформление переплета (лаконичное).
5. Оформление корешка.

ЗАДАНИЕ 5 (Модульная сетка)

Формат листа 21х21. Сетка 4х4. Поля выбираются самостоятельно.

Выбрать пару сочетающихся шрифтов, расположить на развороте текст о какой-то из дисциплин, которые изучались в институте, иллюстрации (не менее 3). В работе должны присутствовать тексты разных уровней (не мене 3), например, заголовок, основной текст и подрисуночная подпись, а также колонцифра.

На развеску распечатывается разворот и техническая страница, на которой показываются базовые линии, сетка и образцы текста всех уровней (стилей).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Роберт Брингхерст. Основы стиля в типографике. М.:Издатель Д.Аронов, 2006
2. Джеймс Феличи. Типографика: шрифт, верстка, дизайн, BHV. 2004
3. Ян Чихольд. Облик книги. Издательство: Студия Артемия Лебедева, 2009 г.
4. AdobeInDesignCS3. Базовый курс на примерах. Леонид Левковец, Санкт-Петербург «БХВ-Петербург», 2007, 512 с.
5. Лаптев В. Модульные сетки. Проектирование многополосных изданий, М. : РИП-холдинг, 2007.

Дополнительная литература

1. Королькова А. Живая типографика. М., IndexMarket, 2007
2. Каталог ПараТайп 1998–2004. Цифровые шрифты. 2004