

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.11 Визуальные коммуникации

Автор:

Профессор кафедры
«Коммуникативный дизайн»
МГХПУ им. С.Г. Строганова

Л.В. Желондиевская

Доцент кафедры
интегрированных коммуникаций

А.Н. Пышкин

Директор школы медиакоммуникаций,
старший преподаватель кафедры интегрированных коммуникаций
А.В. Фетисов

Код и наименование направления подготовки, профиля: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью направленность (профиль) «Диджитал реклама и связи с общественностью»

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины:

Сформировать знания, умения и навыки в рамках осваемых ключевых компетенций в соответствии с матрицей и паспортами компетенций ОП ВО, необходимых для будущей профессиональной деятельности работника сферы рекламы и связей с общественностью; сформировать умения для самостоятельной работы, научить обучающихся профессиональному подходу к изучению дисциплины; правильной самоорганизации учебного процесса и во внеучебной деятельности

Содержание дисциплины

Тема 1. Проектирование шрифта

Шрифтовая гарнитура. Состав гарнитуры по начертаниям. Знаковый состав гарнитуры. Кодовые таблицы, UNICODE. Анатомия шрифтовой формы. Металлическая литера, апроши, кернинг, лигатуры, трекинг.

Надпись, логотип, шрифтовой знак. Выбор шрифта для публикации. Эстетический и технологический аспекты. Одногарнитурный, малогарнитурный и многогарнитурный стили шрифтового оформления издания. Типометрическая система. Удобочитаемость и различимость. Ёмкость шрифта. Шрифт как фактура (длина строки, кегль, интерлиньяж — влияние на удобочитаемость). Выключка. Правила набора. Свобода и произвол цифрового шрифта. Современная шрифтовая технология. Форматы цифровых шрифтов (PS, TT, OT). Подключение к системе (ATM).

Эскизное проектирование. Поиск образа шрифта, планирование схемы развития гарнитуры по начертаниям. Методика оцифровки рисунка знаков. Оцифровка в программах ADOBE ILLUSTRATOR, FONTLAB. Методы редактирования рисунка знаков в программе FONTLAB. Кривая Безье. Минимизация количества узлов на контуре знака.

Многоязычные кодировки. Кодовая таблица UNICODE. Шрифтовые форматы

POSTSCRIPT, TRUETYPE, OPENTYPE. Особенности математического описания контура знака и их влияние на процесс проектирования шрифта.

Тема 2. Изобразительные средства типографики

Основные термины и понятия типографики. Общие положения. Место типографики, её значение в тиражном дизайне.

Письмо и печать. Набор, шрифт, гарнитура. Отличие рукописных шрифтов от наборных.

Функция и форма. Единство текста и формы. О функциональной целесообразности во внешнем облике текста. О зримой форме слова, о нерасторжимости функции и формообразования. Форма и контрформа. Характер начертания, насыщенность, пропорции. Элементы страницы. Комплект знаков. Влияние инструмента на форму литер.

Размеры и пропорции типографского шрифта. Понятие о кегле. Старинные названия. Пропорции знаков. Их изменение. Засечки, контрастность.

Знаки пунктуации. Дефис, тире, кавычки. Их облик в различных шрифтах. Возможности для смыслового и оптического структурирования текста.

Различимость и удобочитаемость текста. Смысловое и оптическое членение текста. Способы разбивки текста. Средства членения.

Пропорции и контраст в верстке. Контраст в верстке. Интерлиньяж - междустрочный интервал. Базовая линия. Соотношения букв в верстке. Апроши, трекинг, кернинг.

Тональная цветность. Возможности создания тонального эффекта при помощи линий, полиטיפажей и печатных литер.

Выключка текста. Малые печатные формы. Понятия о выключке текста. Возможности создания тонального эффекта при помощи линий, полиטיפажей и печатных литер.

Ритм. Акциденция. Возможности ритмизации в издании. Понятие акциденции. Способы работы с этими приемами. Спонтанность и случайность в верстке. Коридоры и инициалы. Незапланированные эффекты, их возможности и изъяны. Комплексное решение текста в верстке.

Рукописные шрифты, линейки. Единообразие использования типографических приёмов.

Вариации. Орнаменты и рамки. Живое изменение, преобразование темы или главной линии, трансформации.

Кинетика. Передача фаз движения с помощью типографического материала и литер. Методы сквозного построения публикации с помощью модульной сетки.

Шрифт и изображение. О соотношении шрифта, полосы набора и изображения в разворотах публикации. Проверка суммарного покрытия печатных красок. Системные установки. Оптические эффекты системных установок.

Тема 3. Проектирование Плаката. Крупноформатные полиграфические издания.

Целью заданий данного раздела является проектирование и художественное конструирование единичных графических объектов, поэтапное освоение метода проектирования плоскостных и объёмных знаковых форм в их композиционном и стилевом единстве.

В процессе проектирования обращается внимание на функциональность выразительных средств, как способа передачи заданной визуальной информации в художественно-образной форме, осваиваются приёмы сочетания изобразительной и текстовой информации с привлечением освоенных параллельно навыков и знаний по другим вспомогательным дисциплинам специализации: основы проектной графики, основы шрифта, макетирование в графическом дизайне, пропедевтика (основы композиции).

В качестве объектов проектирования берутся единичные элементы графического дизайна.

Тема № 4 Проект единого стилизового решения для настенного календаря.

Цель: ознакомление со спецификой проектирования дизайн-объектов.

Разработка творческой концепции и визуального решения настенного календаря с учётом функциональных особенностей календарной сетки.

Состав проекта.

- 6 страниц (разворотов) и обложка настенного календаря.

Тема №5 Проектирование каталога или буклета.

Цель: Формирование навыков проектирования многополосного печатного издания.

Практическое применение навыков верстки, иллюстрирования, профессиональной съёмки.

Состав проекта:

- Исследовательская часть на основании проектного задания (брифа)
- Проектирование инсайта, визуального образа коммуникации;
- Проектирование графических констант стиля: знака, цвета, подбор шрифтов;
- Проектирование модульных сеток верстки;
- Иллюстрирование;
- Съёмка иллюстративного материала;
- Верстка каталога или буклета;
- Подача проекта.

Тема 6. Современные полиграфические материалы

Запечатываемые материалы и красители, брошюровочно-переплетные и отделочные материалы. Методы и приемы полиграфических материалов в графическом дизайне. Перспективные направления в полиграфическом производстве.

Обязанности художественного редактора. Выбор формата бумажного листа. Выбор формата издания. Выбор шрифтов для набора текста. Оформление титульных элементов. Оформление начальных и конечных полос. Оформление суперобложки, обложки, форзаца. Тональная цветность. Работа над авторскими оригиналами иллюстраций. Композиционное решение оригинал-макета. Шрифт и изображение. Разметка оригинал-макета.

Тема 7. Основы полиграфического производства

Задачи полиграфии, общие сведения о печатной продукции, история, перспективы развития. Допечатные процессы. Виды печати и способы нанесения изображения. Классификация полиграфического оборудования. Способы высокой, флексографской, трафаретной и глубокой печати. Офсет. История, специфика, разновидности. Послепечатная обработка, отделочные процессы. Изготовление книжно-журнальных изданий в мягких обложках. Изготовление книг в переплетных крышках. Особенности изготовления книжных блоков.

В ходе реализации дисциплины «Визуальные коммуникации» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

при проведении занятий лекционного типа:

- занятия лекционного типа не предусматриваются

при проведении занятий семинарского типа:

- диспуты, доклады, рефераты, тестирование

при контроле результатов самостоятельной работы студентов:

– домашние задания

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета в форме письменного ответа на вопросы.

Основная литература:

1. Розета Мус Управление проектом в сфере графического дизайна / Розета Мус, Ойана Эррера. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-9614-2246-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/96862.html>
2. Сурова Н.Ю. Проектный менеджмент в социальной сфере и дизайн-мышление : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент» / Сурова Н.Ю.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 с. — ISBN 978-5-238-02738-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/81833.html>
3. Аббасов И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 : учебное пособие / Аббасов И.Б.. — Саратов : Профобразование, 2021. — 237 с. — ISBN 978-5-4488-0084-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/108004.html>