

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1 курс

РАЗДЕЛ I. ПИСЬМО И ТИПОГРАФИКА (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Введение в типографику.

1. Введение в типографику.
2. Сферы влияния типографики.
3. Типографика — наука или искусство?
4. Типографика в предметной среде
5. Специальная терминология.

Термины: типографика, узнаваемость, интонация, модульность, Идеализированное письмо, удобочитаемость (readability), различимость (legibility), заметность (visibility), сплошное и выборочное чтение (continuous & selective reading), система ориентирования (navigation system), декор и декоративные элементы (decoration), функция и функциональность книги (functionality), стилистика и стилизация (styling), шрифтовая графика, искусство шрифта.

Выполнить:

1. Выявить в окружающей среде по одному примеру предметного письма.
2. Зафиксировать данный образец.
3. Скомпоновать найденный пример на формат А4 с указанием места нахождения объекта и краткой аннотации.
4. Подписать работу. Необходимые материалы и оборудование: фотоаппарат, принтер, бумага формата А4 плотностью 80 г/м².

Литература: [1— С. 14-17]

Тема 2. О развитии письма и его типах.

1. История развития письма и его типы.
2. Письмо как такое средство сообщения. Виды сообщений. Внешнее (звучание) и внутренняя (смысл) стороны сообщения.
3. Предметное письмо.
4. Рисуночное идеографическое письмо.
5. Пиктографическое письмо.
6. Тотем. Тотемическое письмо.
7. Тамга как вид идеографического письма.
8. Дальнейшее развитие письма. Современная пазиграфия.

Термины: письмо, сообщение, понятийное письмо, словесное письмо, письмо-живопись, письменность, буквенное письмо, предметное письмо, рисуночное идеографическое письмо, пиктографическое письмо, петроглиф, тотем, тотемическое письмо, тамга, пазиграфия.

Выполнить:

1. Рассказать о событии, которое с вами произошло посредством пиктографического письма.
2. Изобразить рассказ используя композиционные приёмы, характерные для пиктографического письма.

Задание для самостоятельной работы:

1. Найти по 5 образцов пиктографического письма первобытного человека.
2. Проанализировать манеру исполнения и композиционные приёмы, характерные для данных образцов пиктографического письма.
3. Создать объёмную композицию из найденных объектов, отражающую личные характеристики. Сфотографировать. Распечатать.

Литература: [1— С. 14-17]

Тема 3. Древняя письменность. Письмо Древнего Египта.

1. Знаки-иероглифы. Понятие знак. Три группы знаков. Символ.
2. Древняя письменность. Письмо Древнего Египта. Иероглиф. Иероглифика. Магическое значение иероглифов.
3. Эволюция письма: логограмма, идеограмма, детерминатив, звуковой ребус, фонограмма.
4. Письмо Древнего Египта (иероглифическое письмо, курсивное иероглифическое письмо, иератическое письмо, демотическое письмо).
5. Виды письменных знаков.

Термины: знак, символ, древняя письменность, письмо Древнего Египта, иероглиф, иероглифика, идеографическое письмо, слоговое письмо, фонетическое письмо, логограмма, идеограмма, детерминатив, звуковой ребус, фонограмма, иероглифическое письмо, курсивное иероглифическое письмо, иератическое письмо, демотическое письмо, письменный знак.

Выполнить:

1. Показать эволюцию египетского письма по схеме: Картинное письмо — пиктография—иероглиф—иероглифическое курсивное письмо—иератическое письмо—демотическое письмо, обозначающего какое-либо понятие (например, «праздник», «человек», «поездка», «мой дом»).
2. Изобразить предложенную схему используя композиционные приёмы, характерные для египетского письма.

Задание для самостоятельной работы:

1. Найти по 5 образцов египетского письма.
2. Проанализировать манеру исполнения и композиционные приёмы, характерные для данных образцов египетского письма.

Литература: [1— С. 14-17]

Тема 4. Древняя письменность. Клинопись.

1. Клинопись. Системы письма.
2. Рационализм, синкретизм, унифицированность письма.
3. Клинопись Месопотамии. Материалы. Инструменты. Библиотека царя Ашшурбанипала. Копии из давних письменных памятников.
4. Диакритика клинописного письма.
5. Алфавитное клинописное письмо. Эламское письмо. Древнеавилонское клинописное письмо. Новоассирийское клинописное письмо.
6. Цилиндрические печати с клинописным текстом. Глиняные таблички.
7. Дешифровка клинописи. Разновидности клинописи.

Термины: клинопись, рационализм, синкретизм, унифицированность письма, клинопись Месопотамии, библиотека царя Ашшурбанипала, диакритика клинописного письма, алфавитное клинописное письмо, Эламское письмо, Древневавилонское клинописное письмо, Новоассирийское клинописное письмо, цилиндрические печати, глиняные таблички, дешифровка клинописи, разновидности клинописи.

Выполнить:

1. Создать текстовую и графическую композиции клинописного письма в старо-вавилонском и новоассирийском стилях.
2. Выполнить клаузуру клинописного текста с написанием своего имени и фамилии в стилистике старо-вавилонского и новоассирийского клинописного письма.

Задание для самостоятельной работы:

1. Найти по 5 образцов клинописного письма.
2. Проанализировать манеру исполнения и композиционные приёмы, характерные для данных образцов клинописного письма.
3. Создать клинописную табличку в материале (глина, модифицированная глина, пластика, пластилин) с нанесением на неё созданного самостоятельно образца клинописного письма и графики, выполненной в барельефе.

Литература: [1— С. 14-17]

Тема 5. Древняя письменность. Китайское письмо.

1. Китайские иероглифы.
2. Ранние письмена. Первые образцы письма.
3. Развитие первобытного китайского пиктографического письма. Материалы. Инструменты.
4. Книжки из бамбуковых и деревянных планок. Книги, написанные на шелке. Изобретение бумаги.
5. Типы китайского письма.
6. Сложность китайских иероглифов.

Термины: китайский иероглиф, книжки из бамбуковых и деревянных планок, книги, написанные на шелке, бумага, типы китайского письма, черты, детерминатив, радикал, дукт письма, чжуань, шан-фан-та-чжуань, ли-шу, цао-шу, сунн-господин, син-шу.

Выполнить:

1. Создать имитацию типа китайской письменности Шан-фан-та чжуань.
2. Создать собственный иероглиф по модульной сетке 22x22 квадрата.
3. Выполнить клаузуру китайского письма Шан-фан-та чжуань с написанием своего имени.

Задание для самостоятельной работы:

1. Проанализировать манеру исполнения и композиционные приёмы, характерные для данных образцов китайского письма.
2. Создать китайскую книгу из дощечек для письма в материале (дерево, веревка, ткань) с нанесением на неё созданного самостоятельно образца китайского письма.

Литература: [2 — С.64-78]

Тема 6. Особые виды письменных знаков. Цифры.

1. Цифры. Эволюция. Виды. Категории.
2. Системы счисления разных народов.
3. Древнеегипетская система нумерации.
4. Шумерская система.
5. Китайские системы счисления.
6. Древнегреческие системы нумерации.
7. Система счисления Майя.
8. Латинская нумерация.
9. Древнеиндийская система счисления. Распространение арабских цифр.
10. Десятеричная система счисления.
11. Славянская Глаголическая десятичная системы счисления.
12. Славянская Кириллическая десятичная системы счисления (алфавитная).

Термины: цифры, системы счисления, древнеегипетская система нумерации, шумерская система счисления, китайские системы счисления, древнегреческие системы нумерации, система счисления Майя, латинская нумерация, древнеиндийская система счисления, арабские цифры, десятичная система счисления, славянская глаголическая десятичная система счисления, славянская кириллическая десятичная системы счисления, алфавитные системы счисления.

Выполнить:

1. Написать год своего рождения и текущий год в трех предложенных системах счисления.

Задание для самостоятельной работы:

1. Создать новогоднюю шрифтовую открытку с порядковым номером грядущего года, с использованием всех известных систем счисления.

Литература: [2 — С.64-78]

Тема 7. Охота на буквы.

1. Психология бытового шрифта. Универсальная схема строения русского бытового шрифта.
2. Тайна кириллицы.
3. Графическая археология. Графическая археология и шрифт.

Термины: бытовой шрифт, универсальная схема строения русского бытового шрифта, графическая археология, урбанистический шрифт, шрифт города, начертания литер, шртфт в окружающей среде.

Выполнить:

1. Найти в окружающей среде примеры, вызывающие определенные ассоциации с буквами или цифрами.
2. Подобрать 8 фотографий объектов, форма которых может быть трактована как буквенные знаки, и скомпоновать на листе А4 формата.
3. Выбрать шрифтовую тематику и стилистику.
4. Векторизировать найденную шрифтовую ассоциацию (букву/цифру). Составить слово из найденных букв.

Задание для самостоятельной работы:

1. Разработать алфавит на тему выбранной шрифтовой ассоциации.
2. Разработать шрифтовой плакат, демонстрирующий возможности и эстетические характеристики созданного авторского шрифта.

Литература: [2 — С.64-78]

РАЗДЕЛ II. ЭСТЕТИКА КЛАССИЧЕСКОЙ ТИПОГРАФИКИ (II СЕМЕСТР)

Тема 8. Анатомия шрифта.

1. Понятие «шрифт».
2. Язык букв. Анатомия шрифта.
3. Графические формы букв. Шрифтовой рисунок.
4. Графема буквы. Шрифтовой файл.
5. Элементы литер. Терминология.

Термины: шрифт, анатомия шрифта, графические формы букв, графема буквы, линия шрифта/Baseline, гарнитура, шрифтовой файл, комплект знаков, начертание, засечки (Serifs), шрифты без засечек, насыщенность, пропорции, наклон, контрастность, элементы литер, основной и дополнительные штрихи, характер засечек, концевые элементы, наплыв, интерлиньяж (Linespace), графические формы букв, шрифтовой рисунок, кегль.

Выполнить:

1. Упражнение с изображенными вариантами элементов букв. Подписать все известные элементы букв на русском и английском языках
2. Создайте собственную шрифтовую композицию с указанием элементов букв на русском и английском языках.

Задание для самостоятельной работы:

1. Проанализируйте полученную информацию и убедитесь, что вы правильно поняли значение терминов. Выберите те из них, которые хотите объяснить с помощью дизайна.
2. Подробно изучите схему вашего дизайна, разработайте подход к материалу. Используйте для этого небольшие эскизы и наброски в масштабе 1: 2. На этой стадии нужно сделать дизайн как можно более драматичным, сохраняя при этом содержание.
3. Сделайте рабочие наброски вашего дизайна в натуральную величину. Используйте бумагу для макетов или чертежную бумагу.
4. Подумайте о цвете. Вы хотите, чтобы каждый элемент выглядел по-своему, или же все они были похожи? Или же вы предпочитаете работать с ограниченной палитрой цветов?
5. Перед тем как перейти к работе на компьютере, стоит нарисовать ваш дизайн от руки. Сделанная на компьютере работа должна отражать созданный вручную макет.
6. Создайте серию открыток «Элементы букв». Серия открыток на тему наборного шрифта (три открытки квадратной формы, выполненные в единой стилистике с тремя элементами букв в каждой из них, названием гарнитуры, названием элементов букв на русском и английском языках, своими именем, фамилией и годом создания).

Литература: [5 — С. 189-196].

Тема 9. Классификация шрифтов согласно ГОСТам.

1. Шрифты с засечками.
2. Рубленые шрифты.
3. Декоративные шрифты.
4. Различные виды классификаций шрифтов. Классификации шрифтов по графическим признакам.
5. Подгруппа медиевальных шрифтов.
6. Подгруппа обыкновенных шрифтов.
7. Подгруппа малоконтрастных шрифтов.
8. Подгруппа брусковых шрифтов.
9. Подгруппа шрифтов с едва наметившимися засечками.
10. Подгруппа рубленных шрифтов.
11. Подгруппа акцидентных (рукописных, имитационных, декоративных) шрифтов.

Термины: шрифты с засечками, рубленые шрифты, декоративные шрифты, медиевальные шрифты, обыкновенные шрифты, малоконтрастные шрифты, брусковые шрифты, шрифты с едва наметившимися засечками, акцидентные шрифты, рукописные шрифты, имитационные шрифты.

Выполнить:

1. Упражнение «Графема буквы».
2. Выберите для упражнения один из собственных инициалов, кроме буквы «О».
3. Создайте композицию из семи букв выбранного инициала.
4. Назначьте каждому инициалу свою шрифтовую подгруппу.
5. Подпишите в шрифтовой композиции названия всех используемых шрифтовых подгрупп, название гарнитур, название темы, фамилию и имя студента, аббревиатуру группы, фамилию и инициалы преподавателя, год создания работы.

Литература: [5 — С. 189-196].

Тема 10. Историческая классификация шрифта.

1. Историческая классификация шрифтов.
2. Антиквы. Три признака антикв.
3. Классификация антикв.
4. Антиква старого стиля (Ренессансная).
5. Переходная антиква (Барочная).
6. Антиква нового стиля (Классицистическая).
7. Брусковая антиква.
8. Ленточная антиква.
9. Особенности каждой шрифтовой группы.
10. Исторические формы шрифтов: происхождение, история создания, автор-типограф, особенности рисунка шрифта каждой исторической группы.

Термины: антиквы, антиква старого стиля, ренессансная антиква, переходная антиква, барочная антиква, антиква нового стиля, классицистическая антиква, брусковая антиква, ленточная антиква, исторические формы шрифтов.

Выполнить:

1. Упражнение «Историческая классификация антикв».
2. Выберите для упражнения имена и фамилии своих знакомых разных периодов.
3. Создайте композицию из имен и фамилий выбранных знакомых, присвоив каждому из них соответствующую шрифтовую группу исторической периодизации.

4. Назначьте каждому из знакомых эпитет и краткое жизненное кредо.
5. Подпишите в шрифтовой композиции названия всех используемых исторических шрифтовых групп, название гарнитур, название темы, фамилию и имя студента, аббревиатуру группы, фамилию и инициалы преподавателя, год создания работы.

Литература: [5 — С. 189-196].

Тема 11. Брусковые и рубленные шрифты.

1. Брусковый шрифт: Египетский брусковый шрифт.
2. Геометрический брусковый шрифт.
3. Гуманистический брусковый шрифт.
4. Шрифты типа Кларендон.
5. Итальянские шрифты.
6. Особенности шрифтовой группы.
7. Исторические формы шрифтов: происхождение, история создания, автор-типограф, особенности рисунка шрифта исторической группы.
8. Принадлежность к группе соответствующих гарнитур.

Термины: брусковый шрифт, египетский шрифт, геометрический брусковый шрифт, гуманистический брусковый шрифт, шрифты типа Кларендон, итальянские шрифты..

Выполнить:

1. заданием к теме 11 предусмотрено завершение упражнения «Историческая классификация антикв» из темы 10.

Литература: [5 — С. 189-196].

Тема 12. Культурно-исторические парадигмы графического дизайна

1. Культурно-исторические модели графического дизайна.
2. Представление о парадигматическом и синтагматическом планах мышления.
3. Аналитический и синтетический способы рефлексии (отражения).
4. Типология культурно-исторических парадигм графического дизайна.
5. Типологический смысл культурно-исторических парадигм.
6. Теории трех эстетик.
7. Классическая парадигма.
8. Модернистская парадигма.
9. Постмодернистская парадигма.
10. Образы пространства трех эстетик.
11. Пространство трех эстетик с точки зрения композиционных осей. Концепции времени в разных эстетиках.
12. Стилеобразующие жанры трех эстетик.

Термины: культурно-историческая модель графического дизайн, парадигма, парадигматическое мышление, синтагматическое мышление, аналитический способ рефлексии, синтетический способ рефлексии, классическая парадигма, модернистская парадигма, постмодернистская парадигма, эстетика.

Выполнить:

1. Подобрать материал, основанный на творчестве ведущих художников и графических дизайнеров мира, иллюстрирующий характерные особенности трех эстетик: классической, модернистской и постмодернистской.

2. Перечислить характерные особенности образов пространств трех эстетик, пространств трех эстетик с точки зрения композиционных осей, концепции времени в разных эстетиках, стилеобразующие жанры трех эстетик, название темы, фамилию и имя студента, аббревиатуру группы, фамилию и инициалы преподавателя, год создания работы.

3. Скомпоновать найденный материал на 3-х листах формата А4 и распечатать.

Литература: [5 — С. 189-196].

Тема 13. Антиквы.

1. Шрифты классической парадигмы.
2. Принцип дуктального и глиптального построения букв.
3. Апертура. Степень открытости букв.
4. Пространственные характеристики антикв.
5. Гарнитура Bembo.
6. Гарнитура Garamond.
7. Гарнитура Jensen.
8. Гарнитура Caslon.
9. Гарнитура Baskerville.
10. Исторические формы шрифтов: происхождение, история создания, автор-типограф, особенности рисунка шрифта исторической группы.
11. Принадлежность к группе соответствующих гарнитур.
12. Слово в классической типографике.

Термины: шрифты классической парадигмы, дуктальный принцип построения букв глиптальный принцип построения букв, апертура, степень открытости букв, пространственные характеристики антикв, гарнитура Bembo, гарнитура Garamond, гарнитура Jensen. Гарнитура Caslon, гарнитура Baskerville, типограф.

Выполнить:

1. Исполнить одно слова (собственного имени) антиквой.
2. Исполнить несколько слов антиквой: собственные имя, отчество, фамилия, расположенные в две или три строки.

Литература: [5 — С. 189-196].

Тема 14. О внутрибуквенных просветах и межбуквенных пробелах.

1. Понятие о визуальном балансе внутренних просветов и внешних пробелов.
2. Гармония «серебра классики».
3. Форма и контрформа. Силовое поле-пространство между типографскими знаками.
4. Роль внутреннего просвета в построении знака.
5. Средства усиления или ослабления эффекта внутренних форм.

Термины: визуальный балансе внутренних просветов и внешних пробелов, «серебро классики», форма, контрформа, силовое поле-пространство между типографскими знаками, внутрибуквенный просвет, межбуквенный пробел.

Выполнить:

1. Упражнение «Межбуквенные пробелы и внутрибуквенные просветы».
2. Выполнить оптическое выравнивание межбуквенных и межстрочных пробелов (на примере своей фамилии имени и отчества, написанных прописными буквами и поставленных в две-три строки).
3. Написать свои имя, отчество, фамилию внутрибуквенными просветами в прямом и вывороточном исполнениях.
4. Написать свои имя, отчество, фамилию межбуквенными пробелами в прямом и вывороточном исполнениях.
5. Скомпоновать выполненное упражнение на формате А4 и распечатать.

Литература: [5 — С. 189-196].

Тема 15. Римское капитальное письмо (I-V вв.)

1. Римское квадратное капитальное письмо. Структура письма.
2. Буквы колонны Траяна в Риме. Специфический характер оформления квадратных капиталов (*capitalis quadrata*). Прописи букв колонны Траяна. Техника высекания на мраморе.
3. Надпись на Траяновой колонне. Размер оригинала.
4. Анализ шрифта надписи на колонне Траяна в Риме.
5. Различные методики построения Римского квадратного капитального письма.
6. Построение шрифта на основании квадрата и окружности

Термины: римское квадратное капитальное письмо, колонна Траяна в Риме, квадратные капиталы (*capitalis quadrata*), прописи букв колонны Траяна, методики построения Римского квадратного капитального письма.

Выполнить:

1. Упражнение «Точное воспроизведение графики латинского алфавита по материалам колонны Траяна в Риме».
2. Руководствуясь приведенной методикой построения римского квадратного капитального письма, построить буквы «Н», «А», «О», «В», «М». Размер букв по высоте от 90 до 45 мм.
3. Остальные две буквы назначаются индивидуально каждому студенту.
4. Буквы должны быть построены в программе векторной графики по две на листе.
5. Подписать название темы, фамилию и имя студента, группу, фамилию и инициалы преподавателя, год создания работы.
6. Скомпоновать выполненное упражнение на формате А4 и распечатать.

Задание для самостоятельной работы:

1. Создать шрифтовую композицию из построенных семи букв римского квадратного капитального письма, выявив эстетических характер шрифта.
2. Подписать название темы, фамилию и имя студента, аббревиатуру группы, фамилию и инициалы преподавателя, год создания работы. Указанные подписи должны быть частью общей шрифтовой композиции.
3. Скомпоновать выполненное упражнение на формате А4 и распечатать.

Литература: [5 — С. 189-196].

Тема 16. Классическая гармония строки

1. Строка в классической типографике.
2. «Золотое правило» классической строки.
3. Неслиянность слов при нераздельности строки.

4. Классический интерлиньяж.
5. Зависимость интерлиньяжа от длины строки и тональности шрифта.

Термины: строка, «золотое правило» классической строки, неслиянность слов, нераздельность строки, классический интерлиньяж, длина строки, тональность шрифта, текстовые коридоры.

Выполнить:

1. Упражнение «Визитная карточка в классической эстетике».
2. Создать визитную карточку на основе упражнения темы 13 в стилистике классики с эмблемой или другим изобразительным элементом.
3. Разработать знак фирмы, издательскую марку в классической эстетике
4. Подписать должность, выходные данные (вымышленные).
5. Скомпоновать выполненное упражнение на формате А4 и распечатать.

Литература: [5 — С. 189-196].

Тема 17. Пространство полосы набора.

1. Полоса набора.
2. Абзац. «Золотое правило» отступа. Величина классического абзацного отступа.
3. Средства выделения текста в классической типографике. Курсив. Капитель. Инициал. Внутренние выделения в тексте. Оптические поправки.
4. Заголовки. Подзаголовки. Внутритекстовые выделения.
5. Знаки препинания. Знаки пунктуации.
6. Система навигации. Колонцифра. Колонтитул. Сноски.
7. Висячие строки. Текстовые коридоры.

Термины: полоса набора, абзац, «золотое правило» отступа, величина классического абзацного отступа, круглая шпация, курсив, капитель, инициал, текстовые выделения, оптические поправки, заголовки, подзаголовки, знаки препинания, знаки пунктуации, колонцифра, колонтитул, сноски, висячие строки, текстовые коридоры.

Выполнить:

1. Упражнение «Визитная карточка в классической эстетике».
2. Создать визитную карточку на основе упражнения темы 13 в стилистике классики с эмблемой или другим изобразительным элементом.
3. Разработать знак фирмы или издательскую марку в классической эстетике
4. Подписать должность, выходные данные (вымышленные).
5. Скомпоновать выполненное упражнение на формате А4 и распечатать.

Литература: [5 — С. 189-196].

2 КУРС

РАЗДЕЛ III. ТИПОГРАФИКА МОДЕРНИЗМА (III СЕМЕСТР)

Тема 1. Модернизм. Основные принципы типографики модернизма.

1. Парадигмы модернистской типографики. Школа модернизма.
2. Геометрия модернистского мира. Шрифты модернистского мира.
3. Швейцарский абзац.
4. Модульная сетка. Типология и логотипия.
5. Принцип модернистского формообразования.
6. Пространство типографики модернизма.
7. Особенности составления текстов в типографике модернизма. «Тесная типографика».
8. Фото и типографика.
9. Визуальные коммуникации модернизма.
10. Газетно-журнальный дизайн.
11. Фирменный стиль.

Термины: типографика, Модернизм, швейцарский абзац, типология, логотипия, визуальные коммуникации, газетно-журнальный дизайн, фирменный стиль.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовиться к тесту по вопросам темы.

Литература: [8; 9 — С.-176; 10 — С. 1-166; 11; 12 ; 13; 14; 18; 20; 22; 24; 25; 26]

Тема 2. Типографика конструктивизма

1. Русский конструктивизм.
2. Типографика конструктивизма.
3. Конструктивистские шрифты.
4. Особенности шрифтовой графики стилистики конструктивизм.
5. Типографика и шрифтовое акцентирование в работах русских конструктивистов 1920-30-х годов.
6. Конструктивизм в советском плакате.
7. Моссельпром или реклама 1920-х.
8. О квадрате.
9. Родченко фотографии.
10. Стенгаз.
11. Фотоколлаж.

Термины: типографика, конструктивизм, конструктивистские шрифты, шрифтовое акцентирование, плакат, фотоколлаж.

Практическое занятие №1.1 Построение полиграмм. воспроизведение шрифта в стилистике конструктивизма по заданным буквам.

Выполнить:

1. Выполнить полиграммы по заданным трем формам букв Н, А, О. Каждую полиграмму распечатать на отдельном листе формата А4.

2. На основании полиграмм отрисовать прописные буквы гротесков и выполнить композицию из букв построенного шрифта. В композиции могут быть использованы панграммы. Распечатать на листе формата А4.

Необходимые материалы: бумага формата А4 плотностью 80 г/м². Задание выполняется в векторных редакторах.

Литература: [8; 9 — С.-176; 10 — С. 1-166; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 22; 24; 25; 26]

Тема 3. Типографика функционализма

1. Типографика функционализма.
2. Баухауз. Архитектура Баухауса.
3. Баухауз после 1933. Баухауз. Бесстрастная хронология.
4. Типографика Баухауза
5. Конструктивистская графика Баухауса.
6. Макс Билл. Max Bill.
7. Ласло Мохولي-Надь_Laszlo Moholy-Nagy.
8. Манифест Вальтера Гропиуса.
9. Марианна Брандт.
10. Марсель Бройер_Marcel Breuer.
11. О предметах по проектам Баухауса.
12. Оскар Шлеммер..
13. Юст Шмидт_Joost Schmidt.

Термины: функционализм, Баухауз, типографика, конструктивистская графика, архитектура, манифест, проект.

Практическое занятие №2 Создание шрифтового файла на основе созданного кириллического шрифта.

Выполнить:

1. Конвертация созданного рубленного шрифта в шрифтовой файл из векторной программы в программу редактирования шрифтов.
2. Выполнить шрифтовую композицию с использованием созданного шрифтового файла из самостоятельно выбранной панграммы в векторном графическом редакторе.

Задание для самостоятельной работы:

4. Создание шрифтовой композиции на основе кириллической панграммы в конструктивистском стиле с использованием созданного шрифтового файла кириллической гарнитуры.
5. Создание шрифтового плаката в стилистике конструктивизма с использованием созданного шрифтового файла кириллической гарнитуры.
6. Создание визитной карточки в стилистике конструктивизма с использованием созданного шрифтового файла кириллической гарнитуры.

Литература: [8; 9 — С.-176; 10 — С. 1-166; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 22; 24; 25; 26]

Тема 4. Типографика швейцарского международного стиля

1. Типографика порядка в 1950-60-е годы.
2. Источниками швейцарского стиля.
3. Новая типографика Яна Чихольда. 5 принципов Новой типографики.
4. Универсальные шрифты.

5. Швейцарский международный стиль.
6. Три основных принципа швейцарской типографики.
7. Принципы функционализма. Новый функционализм — неофункционализм.
8. «Корпоративная идентификация» или «айдентика».
9. Союз модульной сетки и корпоративной айдентики.
10. Принципы швейцарского международного стиля в СССР.
11. Макс Билл.
12. Йозеф Мюллер-Брокман.
13. Вим Кроувел.
14. Ганс Рудольф Босхард.
15. Зигфрид Одермат и Розмари Тисси.

Термины: типографика порядка, новая типографика, швейцарский международный стиль универсальные шрифты. неофункционализм, корпоративная идентификация, айдентика, модульная сетка.

Практическое занятие №3 Кириллизация латинского шрифта

Выполнить:

1. Кириллизацию универсального рубленного латинского шрифта швейцарского международного стиля.
2. Выполнить шрифтовую композицию с использованием созданного шрифтового файла из самостоятельно выбранной панграммы в векторном графическом редакторе.

Задание для самостоятельной работы:

1. Создание шрифтовой композиции на основе кириллической панграммы в стилистике швейцарского международного стиля с использованием созданного шрифтового файла кириллической гарнитуры.
2. Создание шрифтового плаката в стилистике швейцарского международного стиля с использованием созданного шрифтового файла кириллической гарнитуры.
3. Создание визитной карточки в стилистике швейцарского международного стиля с использованием созданного шрифтового файла кириллической гарнитуры.

Литература: [8; 9 — С.-176; 10 — С. 1-166; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 22; 24; 25; 26]

Тема 5. Типографика Новой волны.

1. Типографика Новой волны. Швейцарский панк.
2. Возникновение феномена «новой волны» швейцарской типографики Вольфганг Вайнгарт — ключевая фигура нового базельского стиля.
3. Идеи антифункционализма американского дизайнера Дэна Фридмана.
4. Королева «Новой волны» Эприл Грейман.
5. Вилли Кунц — минималист «Новой волны».
6. Неофункционализм группы Октаво.
7. «Новая волна» в СССР.

Термины: Новая волна, швейцарский панк, базельский стиль, антифункционализм, неофункционализм.

Выполнить:

1. Создание шрифтовой композиции из латинской панграммы в стилистике «Новой волны» с использованием шрифтовых гарнитур характерных для «Новой волны».

Задание для самостоятельной работы:

1. Создание шрифтового плаката в стилистике «Новой волны».
2. Создание визитной карточки в стилистике «Новой волны».

Литература: [2 — С.64-78;]

Тема 6. Типографика цифровой революции восьмидесятых.

1. Цифровая революция восьмидесятых. Компьютер в графическом дизайне.
2. Стилистический дизайн цифровой эпохи.
3. Цифровые шрифтолитейни. Генерируемые шрифты.
4. Первопроходцы цифрового дизайна Зузана Личко и Руди Вандерланс.
5. Новая компьютерная эстетика. Emigre - журнал по графическому дизайну в цифровую эпоху.
6. «Цифровой революционер» голландец Макс Кисман.
7. Невил Броуди — «активист электронной революции».

Термины: цифровая революция восьмидесятых, цифровая эпоха, цифровой дизайн, графический дизайн, генерируемые шрифты, «брутальные» шрифты, экспериментальная типографика.

Выполнить:

1. Создание шрифтовой композиции из латинской панграммы в стилистике цифровой революция восьмидесятых с использованием шрифтовых гарнитур характерных для «Новой волны».

Задание для самостоятельной работы:

1. Создание шрифтового плаката в стилистике цифровой революция восьмидесятых.
2. Создание визитной карточки в стилистике цифровой революция восьмидесятых.

Литература: [8; 9 — С.-176; 10 — С. 1-166; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 22; 24; 25; 26]

Тема 7. Типографика Футуризма.

1. Эстетическая программа русского футуризма в контексте художественной жизни «Серебряного века».
2. Футуристы и русское искусство начала XX в.
3. Эстетическая программа русского футуризма.
4. Соотнесение визуального образа и текстово-«содержательной» части.
5. Книга русского футуриста: художественные проблемы.
6. Проблема целого (текст и образ).
7. Проблема художественной формы (графика, типографика, композиция, обложка).
8. Художественное значение русского футуризма.
9. Футуризм и графический дизайн.
10. Книжная графика русского футуризма

Термины: футуризм, русский футуризм, футуристическая книга, книжная графика русского футуризма.

Выполнить:

5. Сверстать стихотворный текст в наборной стилистике русского футуризма.
6. Выполнить иллюстрацию к стихотворному произведению.

Задание для самостоятельной работы:

3. Написать стихотворный текст в рукописной манере русского футуризма.
4. Выполнить иллюстрацию к стихотворному произведению.
5. Создать визитную карточку в стилистике русского футуризма.

Литература: [8; 9 — С.-176; 10 — С. 1-166; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 22; 24; 25; 26]

Тема 8. Типографика Дадаизма.

1. Типографика Дадаизма. Основные приемы.
2. Фотомонтаж/ коллаж.
3. Случайные символы на странице.
4. Межбуквенный и строчный интервал.
5. Полицентричность. Многонаправленный набор.
6. Графика не зависит от смысла.
7. Разные шрифты.
8. Художники дадаизма. Тристиан Тцара. Рауль Хаусман. Курт Швиттерс. Франсис Пикабия. Ханна Хёх. Джон Хартвилд.

Термины: дадаизм, фотомонтаж, коллаж, межбуквенный интервал, межстрочный интервал, полицентричность, многонаправленный набор, дада шрифты.

Выполнить:

1. Создать hand made (рукодельную) открытку в стилистике Дадаизма.

Задание для самостоятельной работы:

1. Создать визитную карточку в стилистике Дадаизма.

Литература: [8; 9 — С.-176; 10 — С. 1-166; 11; 12; 13; 14; 18; 20; 22; 24; 25; 26]

Тема 9. Типографика Постмодернизма.

1. Торжество Постмодернизма.
2. Метаморфозы стиля. Здесь и сейчас.
3. Нелинейная типографика.
4. Картинка и текст.
5. Семиотика виртуальности.
6. Мир как шрифт.
7. Контекст гипертекста.
8. Девил Карсон.
9. Эд Фелла.
10. Элиот Эрл.
11. Ирма Бом.
12. Пола Шер.
13. Стефан Загмайстер.
14. Мартин Вудли.
15. Уве Лёш.
16. Дмитрий Кавко.
17. Игорь Гурович.
18. Юрий Гулитов.

Термины: постмодернизм, нелинейная типографика, ретривализм, семиотика виртуальности, гипертекст.

Выполнить:

1. Создать плакат в стилистике Постмодернизма на заданную тему.

Задание для самостоятельной работы:

1. Создать визитную карточку в стилистике Постмодернизма.

Литература: [[8](#); [9](#) — С.-176; [10](#) — С. 1-166; [11](#); [12](#); [13](#); [14](#); [18](#); [20](#); [22](#); [24](#); [25](#); [26](#)]