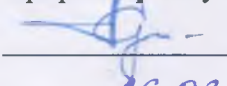

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра графического дизайна

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 А.Н. Кулиш
26.08. 2020 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТИПОГРАФИКА**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 54.03.01 Дизайн

Профиль - Графический дизайн

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2020 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								Заочная							
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля
1	1	54/1,5	34	16	18	20		1	1	54/1,5	8	4	4	46	
1	2	54/1,5	36	18	18	18	Зачет	1	2	54/1,5	8	4	4	46	Зачет
2	3	54/1,5	34	16	18	20	Диф.зачет	2	3	54/1,5	6	4	2	48	Диф.зачет
2	4	54/1,5	36	18	18	18	Экзамен	2	4	54/1,5	6	4	2	48	Экзамен
Всего		216/6	140	68	72	76		Всего		216/6	28	16	12	188	

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО

Программу разработал А.В. Закорецкий, доцент, заведующий кафедрой графического дизайна

Рассмотрено на заседании кафедры графического дизайна (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского»)

Протокол № 1 от 26.08. 2020 г. Заведующий кафедрой А.В.Закорецкий

Согласовано:

Декан факультета изобразительного и декоративно-прикладного искусства И.Г.Феденко 26.08. 2020 г.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Типографика» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавр) и адресована студентам 1 и 2 курса (I-IV семестр) направление подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой «Графический дизайн».

Содержание дисциплины включает в себя такие темы, как: основы типографики, структура и функция шрифта, психологические аспекты его восприятия, преимущества и недостатки использования наборных элементов в дизайне, методы композиции строк и их отдельных частей, методы формирования тональных и цветовых сочетаний в наборе, методы взаимодействия и принципы сочетания набора и иллюстративного материала; особенности применения компьютерных гарнитур; закономерности правильного построения глифов и лигатур.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита графических работ, просмотр на мониторе выполненных заданий в графических редакторах и т. п.);
- письменная (тестирование и т. д.).

Итоговый контроль в форме экзамена.

Программой предусмотрено изучение дисциплины «Типографика» с 1-го по 4-й семестр в объеме 6 кредитов, в том числе 140 часов аудиторных занятий, из них 68 – лекционных для очной формы обучения и 16 для **заочной формы обучения**, 72 - практических занятий для очной формы обучения и 12 для **заочной формы обучения**, 76 - самостоятельной работы для очной формы обучения и 188 для **заочной формы обучения**, Завершается изучение экзаменом в 4 семестре, дифференцированным зачетом в 3 семестре и зачетом во 2 семестре на дневной и заочной форме обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов способности решать профессиональные задачи в области проектирования шрифтовых композиций, объектов визуальных коммуникаций, как в сфере полиграфического производства, так и объектов коммуникаций в дизайне различного функционального содержания, структуры и масштаба.

Задачи дисциплины – сформировать представление о современной шрифтовой культуре, ее роли и задачах в профессиональной деятельности; сформировать базовые знания об основах шрифта, видах и правилах его начертания; сформировать умения работать с современными шрифтами и их применением в проектировании объектов графического дизайна; дать представление о типологии объектов типографики и специфике их проектирования; научить студентов использовать выразительные средства композиции в процессе формообразования; способствовать накоплению опыта решения задач по оптимизации комплексной разработки объектов типографики; сформировать навыки разработки элементов технической документации в процессе проектирования; сформировать способность применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике; сформировать способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии в дизайн-проектировании.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Типографика» относится к вариативной части по профилю. Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплины «Шрифт», которая логически, содержательно и методически связана с дисциплиной «Типографика».

Изучение таких дисциплин как «Цветоведение», «Основы композиции. Теоретический курс», «Компьютерная графика» способствует успешному овладению студентами дисциплины «Типографика».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами такими как: «Шрифт», «Проектирование». Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн.

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-10	способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-4	способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-10	способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **знать**:

- основные этапы развития письма от предметного к фонетическому;
- общую типографическую терминологию и основные характеристики шрифта;
- элементы букв и их названия;
- единицы типометрической системы;
- утилитарные и художественные свойства букв;
- исторические этапы возникновения шрифтовых гарнитур различных классификационных групп;
- различные классификации компьютерных шрифтов;
- термины и определения, которыми пользуются в типографике, при оформлении и верстке текста;
- основы применения и сообщения гарнитур и кеглей;
- специфику применения компьютерных шрифтов;
- культурно-исторические модели графического дизайна;
- особенности эстетики типографики различных исторических периодов;
- эстетические требования к шрифтовой гарнитуре;
- технологию шрифтовых стилей;
- современное состояние и основные направления развития типографики и графического дизайна;

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **уметь**:

- выявлять знаковые структуры в среде;
- на практике использовать принцип зависимости ритма от равновесия оптических полей внутренних пробелов и внешних просветов (контрформ);
- применять шрифты различных классификационных групп для текста в соответствии с содержанием и назначением;
- сочетать шрифтовые гарнитур в документе;
- отличать типографские эстетики различных исторических периодов;
- применять на практике характерные типографские принципы построения текстов, присущие различным типографическим стилям, течениям и направлениям.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **владеть:**

- современной шрифтовой культурой и компьютерными технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании;
- функциональными особенностями шрифта;
- историческими этапами возникновения шрифтов,
- историей развития и смены стилей разных эпох, нашедших отражение в шрифтовых гарнитурах;
- представлениями о мировом и отечественном опыте художественной культуры типографики;
- представлениями о типографических концепциях западного и отечественного графического дизайна;
- навыками сочетания шрифтовых решений с художественной и технической графикой;
- навыками подбора шрифтов для композиционных решений в организации любого типографического изображения на плоскости;
- навыками фиксации на плоскости графических образов средствами типографики;
- навыками подбора оптимального графического языка шрифтовой гарнитуры для профессионального решения дизайнерских задач;

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	Очная форма				Заочная форма			
	Всего	в том числе			Всего	в том числе		
		л	п	с.р.		л	п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 курс РАЗДЕЛ I. ПИСЬМО И ТИПОГРАФИКА (I СЕМЕСТР)								
Тема 1. Введение в типографику	7	2	2	3	7	1	-	6
Тема 2. О развитии письма и его типах	7	2	2	3	7	1	-	6
Тема 3. Древняя письменность. Письмо Древнего Египта	7	4	2	1	7	-	1	6
Тема 4. Древняя письменность. Клинопись	7	2	2	3	7	-	1	6
Тема 5. Древняя письменность. Китайское письмо	7	2	2	3	7	-	1	6
Тема 6. Особые виды письменных знаков. Цифры.	8	2	4	2	8	1	1	6
Тема 7. Охота на буквы	11	2	4	5	11	1	-	10
Всего по I разделу	54	16	18	20	54	4	4	46
РАЗДЕЛ II. ЭСТЕТИКА КЛАССИЧЕСКОЙ ТИПОГРАФИКИ (II СЕМЕСТР)								
Тема 8. Анатомия шрифта.	5	2	1	2	5	1	-	4
Тема 9. Классификация шрифтов согласно ГОСТам.	5	1	2	2	5	1	-	4
Тема 10. Историческая классификация шрифта.	5	2	1	2	5	-	-	5
Тема 11. Брусковые, рубленые шрифты.	6	1	2	3	6	-	-	6
Тема 12. Культурно-исторические парадигмы графического дизайна	6	2	2	2	6	-	1	5
Тема 13. Антиквы.	6	2	2	2	6	-	1	5
Тема 14. О внутрибуквенных просветах и межбуквенных пробелах.	6	2	2	2	6	-	1	5

Тема 15. Римское капитальное письмо (I-V вв.)	5	2	2	1	5	1	-	4
Тема 16. Классическая гармония строки	5	2	2	1	5	1	-	4
Тема 17. Пространство полосы набора.	5	2	2	1	5	-	1	4
Всего по II разделу	54	18	18	18	54	4	4	46
2 курс РАЗДЕЛ III. ТИПОГРАФИКА МОДЕРНИЗМА (III СЕМЕСТР)								
Тема 1. Типографика Модернизма	12	4	4	4	12	1	-	11
Тема 2. Типографика Конструктивизма	14	4	5	5	14	1	-	13
Тема 3. Типографика функционализма	14	4	4	6	14	1	1	12
Тема 4. Типографика Швейцарского международного стиля	14	4	5	5	14	1	1	12
Всего по III разделу	54	16	18	20	54	4	2	48
РАЗДЕЛ IV. ТИПОГРАФИКА ПОСТМОДЕРНИЗМА (IV СЕМЕСТР)								
Тема 5. Типографика Новой волны	11	3	4	4	11	1	-	10
Тема 6. Типографика цифровой революции восьмидесятых	11	4	3	4	11	1	-	10
Тема 7. Типографика Футуризма	10	4	4	2	10	1	-	9
Тема 8. Типографика Дадаизма	11	4	3	4	11	-	1	10
Тема 9. Типографика Постмодернизма	11	3	4	4	11	1	1	9
Всего по IV разделу	54	18	18	18	54	4	2	48
Всего по I и IV разделу	216	68	72	76	216	16	12	188

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1 КУРС

РАЗДЕЛ I. ПИСЬМО И ТИПОГРАФИКА (I СЕМЕСТР)

Тема 1. Введение в типографику.

Введение в типографику. Способность видеть текст. Язык типографики. Передача интонации. Особенности печатного шрифта. Узнаваемость. Модульность. Тишина наборного шрифта. Выбор шрифта. Деловая документация. Эмоции. Шрифт в среде. Типографика существует, чтобы отдавать должное содержанию. У букв есть своя жизнь и достоинство. Проектирование или украшательство? Наука или искусство? Есть стиль за пределами стиля. Поговорим о типографике. Система оформления набора и верстки печатного издания. Совокупность художественных особенностей наборного оформления серии, цикла или группы изданий. Круг видовых особенностей наборного оформления разных печатных форм. Художественное произведение, продукт творческого труда художника-типографа. Вид художественного творчества. Воплощение художественного стиля определенной школы, направления в искусстве печати.

Тема 2. О развитии письма и его типах.

История развития письма и его типы. Письмо как такое средство сообщения. Виды сообщений. Внешнее (звучание) и внутренняя (смысл) стороны сообщения. Понятийное, или словесное письмо. Письмо-живопись. Изобретение и наследование письменности. Буквенное письмо. Предметное письмо. Рисуночное идеографическое письмо. Пиктографическое письмо. Тотем. Тотемическое письмо. Тамга как вид идеографического письма. Дальнейшее развитие письма. Современная пазиграфия.

Тема 3. Древняя письменность. Письмо Древнего Египта.

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

Тема 4. Древняя письменность. Клинопись.

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

Тема 5. Древняя письменность. Китайское письмо.

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

Тема 6. Особые виды письменных знаков. Цифры.

Цифры. Эволюция. Виды. Категории. Системы счисления разных народов. Древнеегипетская система нумерации. Шумерская система. Китайские системы счисления. Древнегреческие системы нумерации. Система счисления Майя. Латинская нумерация. Древнеиндийская система счисления. Международное распространение арабских цифр. Десятеричная система счисления. Славянская Глаголическая десятичная системы счисления. Славянская Кириллическая десятичная системы счисления (Алфавитная).

Тема 7. Охота на буквы.

Психология бытового шрифта. Универсальная схема строения русского бытового шрифта. Тайна кириллицы. Внутри города. Графическая археология. Графическая археология и шрифт. Поиск в городской урбанистической среде начертаний литер, отражающих определенную тематическую направленность. Поиск в окружающей среде примеров, вызывающих определенные ассоциации с буквами или цифрами

РАЗДЕЛ II. ЭСТЕТИКА КЛАССИЧЕСКОЙ ТИПОГРАФИКИ (II СЕМЕСТР)

Тема 8. Анатомия шрифта.

Понятие Шрифт. Анатомия шрифта. Язык букв. Графические формы букв. Терминология. 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 (серифов) и концевых элементов. Наплыв. Размеры внутрибуквенных просветов. Интерлиньяж (Linespace). Влияние строчной высоты. Шрифтовой рисунок.

Тема 9. Классификация шрифтов согласно ГОСТам.

Шрифты с засечками. Рубленые шрифты. Декоративные шрифты. Различные виды классификаций шрифтов. Классификации шрифтов по графическим признакам. Подгруппа средневековых шрифтов. Подгруппа обыкновенных шрифтов. Подгруппа малоконтрастных шрифтов. Подгруппа брусковых шрифтов. Подгруппа шрифтов с едва наметившимися засечками. Подгруппа рубленых шрифтов. Подгруппа акцидентных (рукописных, имитационных, декоративных) шрифтов.

Тема 10. Историческая классификация шрифта.

Историческая классификация шрифтов. Антиквы. Три признака антикв. Классификация антикв. Антикva старого стиля (Ренессансная). Переходная антиква (Барочная). Антикva нового стиля (Классицистическая). Брусковая антиква. Ленточная антиква. Особенности каждой шрифтовой группы. Исторические формы шрифтов: происхождение, история создания, автор-типограф, особенности рисунка шрифта каждой исторической группы. Принадлежность к разным историческим шрифтовым группам соответствующих гарнитур. Характеристики антикв.

Тема 11. Брусковые и рубленые шрифты.

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

Тема 12. Культурно-исторические парадигмы графического дизайна

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

Тема 13. Антиквы.

Шрифты классической парадигмы. Принцип дуктального и глиптального построения букв. Апертура. Степень открытости букв. Пространственные характеристики антикв. Гарнитура Bembo. Гарнитура Garamond. Гарнитура Jensen. Гарнитура Caslon. Гарнитура Baskerville. Исторические формы шрифтов: происхождение, история создания, автор-типограф, особенности рисунка шрифта исторической группы. Принадлежность к группе соответствующих гарнитур. Слово в классической типографике.

Тема 14. О внутрибуквенных просветах и межбуквенных пробелах.

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

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

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

Тема 16. Классическая гармония строки

Строка в классической типографике. «Золотое правило» классической строки. Неслиянность слов при нераздельности строки. Классический интерлиньяж. Зависимость интерлиньяжа от длины строки и тональности шрифта. Коридоры.

Тема 17. Пространство полосы набора.

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

2 КУРС

РАЗДЕЛ III. ТИПОГРАФИКА МОДЕРНИЗМА (III СЕМЕСТР)

Тема 1. Типографика Модернизма.

Парадигмы модернистской типографики. Школа модернизма. Геометрия модернистского мира. Шрифты модернистского мира. Швейцарский абзац. Модульная сетка. Типология и логотипия. Принцип модернистского формообразования. Пространство типографики модернизма. Особенности составления текстов в типографике модернизма. «Тесная типографика». Фото и типографика. Визуальные коммуникации модернизма. Газетно-журнальный дизайн. Визуальные коммуникации модернизма. Фирменный стиль. Типографика конструктивизма. Типографика функционализма. Типографика швейцарского международного стиля.

Тема 2. Типографика конструктивизма

Русский конструктивизм. Типографика конструктивизма. Конструктивистские шрифты. Особенности шрифтовой графики стилистики конструктивизм. Типографика и шрифтовое акцентирование в работах русских конструктивистов 1920-30-х годов. Конструктивизм в советском плакате. Моссельпром или реклама 1920-х. О квадрате. Родченко фотографии. Стенгаз. Фотоколлаж.

Тема 3. Типографика функционализма

Макс Билл. Max Bill. Архитектура Баухауса. Баухауз после 1933. Баухауз. Бесстрастная хронология. Конструктивистская графика Баухауса. Ласло Мохولي-Надь *Laszlo Moholy-Nagy*. Манифест Вальтера Гропиуса. Марианна Брандт. Марсель Бройер *Marcel Breuer*. О предметах по проектам Баухауса. Оскар Шлеммер. Типографика Баухауза. Юст Шмидт *Joost Schmidt*.

Тема 4. Типографика швейцарского международного стиля

Типографика порядка в 1950-60-е годы. Источниками швейцарского стиля. Новая типографика Яна Чихольда. 5 принципов Новой типографики. Универсальные шрифты. Швейцарский международный стиль. Три основных принципа швейцарской типографики.

Принципы функционализма. Новый функционализм — неофункционализм. «Корпоративная идентификация» или «айдентика». Союз модульной сетки и корпоративной айдентики. Принципы швейцарского международного стиля в СССР. Макс Билл. Йозеф Мюллер-Брокман. Вим Кроувел. Ганс Рудольф Босхард. Зигфрид Одермат и Розмари Тисси.

РАЗДЕЛ IV. ТИПОГРАФИКА ПОСТМОДЕРНИЗМА (IV СЕМЕСТР)

Тема 5. Типографика Новой волны.

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

Тема 6. Типографика цифровой революции восьмидесятых.

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

Тема 7. Типографика Футуризма.

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

Тема 8. Типографика Дадаизма.

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

Тема 9. Типографика Постмодернизма.

Торжество Постмодернизма. Метаморфозы стиля. Здесь и сейчас. Нелинейная типографика. Картинка и текст. Семиотика виртуальности. Мир как шрифт. Контекст гипертекста. Девил Карсон. Эд Фелла. Элиот Эрл. Ирма Бом. Пола Шер. Стефан Загмайстер. Мартин Вудли. Уве Лёш. Дмитрий Кавко. Игорь Гурович. Юрий Гулитов.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ТЕМЫ

Целью проведения самостоятельной работы является выявление эстетических качеств типографических символов, развитие наблюдательности и аналитического мышления, получение студентами практических навыков работы в прикладных графических программах, а также применение этих навыков при создании шрифтовых композиций от авторского эскиза до оригинал-макета, что является последним связующим звеном между художником и производством.

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины; по изучению дополнительных разделов дисциплины, подготовки к экзамену, а также включает:

- подготовку к проекту (подбор прототипов, разработка эскизов);
- утверждение графических решений и отработку стилистики;
- разработку проекта на заданную тему и в заданной форме представления;
- подготовка проекта к печати;
- пробная распечатка и печать в требуемой цветовой модели соответствующего формата.
- выполнение контрольной работы для студентов заочной формы обучения.

Для студентов **заочной формы обучения** самостоятельная работа предполагает выполнение контрольной работы.

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 объемную 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, Древнеавилонское клинописное письмо, Новоассирийское клинописное письмо, цилиндрические печати, глиняные таблички, дешифровка клинописи, разновидности клинописи.

Выполнить:

1. Создать текстовую и графическую композиции клинописного письма в старо-авилонском и новоассирийском стилях.
2. Выполнить клаузуру клинописного текста с написанием своего имени и фамилии в стилистике старо-авилонского 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 22х22 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, шрифт 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 малоcontrastных шрифтов.
8. Подгруппа брусковых шрифтов.
9. Подгруппа шрифтов с едва наметившимися засечками.
10. Подгруппа рубленых шрифтов.
11. Подгруппа акцидентных (рукописных, имитационных, декоративных) шрифтов.

Термины: шрифты с засечками, рубленые шрифты, декоративные шрифты, медиевальные шрифты, обыкновенные шрифты, малоcontrastные 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 баланс 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 эстетический 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 революции восьмидесятых с использованием шрифтовых гарнитур характерных для «Новой волны».

Задание для самостоятельной работы:

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

7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1 КУРС

РАЗДЕЛ II. ЭСТЕТИКА КЛАССИЧЕСКОЙ ТИПОГРАФИКИ (II СЕМЕСТР)

Контрольная работа выполняется студентами **заочной формы** обучения во II семестре и служит проверкой теоретических знаний в области типографической теории и практики. Для выполнения контрольного задания необходимо изучить литературу по теме, знать основные законы и правила типографики, провести анализ выбранной темы, создать шрифтовую композицию на выбранную тему. Контрольное задание должно отличаться композиционной четкостью, логичностью, грамотностью.

Вариант № 1

1. Изучить литературу по теме «Великие художники шрифта. Николаус Йенсон (1420–1480)»
2. Провести анализ выбранной темы.
3. Написать реферат и подготовить показательный материал к предложенной теме.

Вариант № 2

1. Изучить литературу по теме «Великие художники шрифта. Клод Гарамон (1480–1561)»
2. Провести анализ выбранной темы.
3. Написать реферат и подготовить показательный материал к предложенной теме.

Вариант № 3

1. Изучить литературу по теме «Великие художники шрифта. Франческо Гриффо (1450–1518)»
2. Провести анализ выбранной темы.
3. Написать реферат и подготовить показательный материал к предложенной теме.

Вариант № 4

1. Изучить литературу по теме «Великие художники шрифта. Уильям Кезлон (1692–1766)»
2. Провести анализ выбранной темы.
3. Написать реферат и подготовить показательный материал к предложенной теме.

Вариант № 5

1. Изучить литературу по теме «Великие художники шрифта. Джон Баскервилл (1706–1775)»
2. Провести анализ выбранной темы.
3. Написать реферат и подготовить показательный материал к предложенной теме.

Вариант № 6

1. Изучить литературу по теме «Великие художники шрифта. Джамбаттиста Бодони (1740–1813)»
2. Провести анализ выбранной темы.
3. Написать реферат и подготовить показательный материал к предложенной теме.

Вариант № 7

1. Изучить литературу по теме «Великие художники шрифта. Династия Дидо: Дидо Амброс (1730–1804), Дидо Пьер (1761–1853), Дидо Фирмен (1764–1836)»

2. Провести анализ выбранной темы.
3. Написать реферат и подготовить показательный материал к предложенной теме.

Вариант № 8

1. Изучить литературу по теме «Великие художники шрифта. Моррис Бентон (1872–1948)»
2. Провести анализ выбранной темы.
3. Написать реферат и подготовить показательный материал к предложенной теме.

Вариант № 9

1. Изучить литературу по теме «Великие художники шрифта. Ян Чихольд (1902–1974)»
2. Провести анализ выбранной темы.
3. Написать реферат и подготовить показательный материал к предложенной теме.

Вариант № 10

4. Изучить литературу по теме «Великие художники шрифта. Адриан Фрутигер (р. 1928)»
5. Провести анализ выбранной темы.
6. Написать реферат и подготовить показательный материал к предложенной теме.

Общее оформление работы должно соответствовать выбранной эпохе или заданному художественному направлению.

Основным изобразительным средством должен быть шрифт с небольшим включением формальных или иных изобразительных элементов.

Пример выполнения контрольной работы:

2 КУРС

РАЗДЕЛ III. ТИПОГРАФИКА МОДЕРНИЗМА (III СЕМЕСТР)

Контрольная работа выполняется студентами **заочной формы обучения** во III семестре и служит проверкой теоретических знаний в области типографической теории и практики. Для выполнения контрольного задания необходимо изучить литературу по теме, знать основные законы и правила типографики, провести анализ выбранной темы, создать шрифтовую композицию на выбранную тему. Контрольное задание должно отличаться композиционной четкостью, логичностью, грамотностью.

Цель работы: развить наблюдательность и типографический вкус, освоить закономерности зрительного восприятия основных компонентов графического языка типографики.

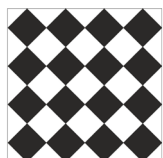
Задачи:

1. Научиться работать с историческим и знаковым материалом.
2. Уметь выявить основные композиционные и цветовые закономерности построения шрифтов.
3. Научиться делать анализ существующих символов на основании исторического и знакового материалов.

Тема контрольной работы: «Вариативность форм и модульность»

Выполнить:

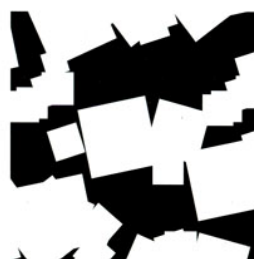
1. Создать знаковые фигуры на основе заданной модульности из первоэлементов. Отдельные точки соединяются линиями, внутреннее поле заливается черным, получаются фигуры, образующие единую композицию (из форкурса Армина Хофмана в Баухаузе).

Выполнила студентка группы СМК 2.2 Толкачева Ю.В.
Проверил Захаровский А.В.

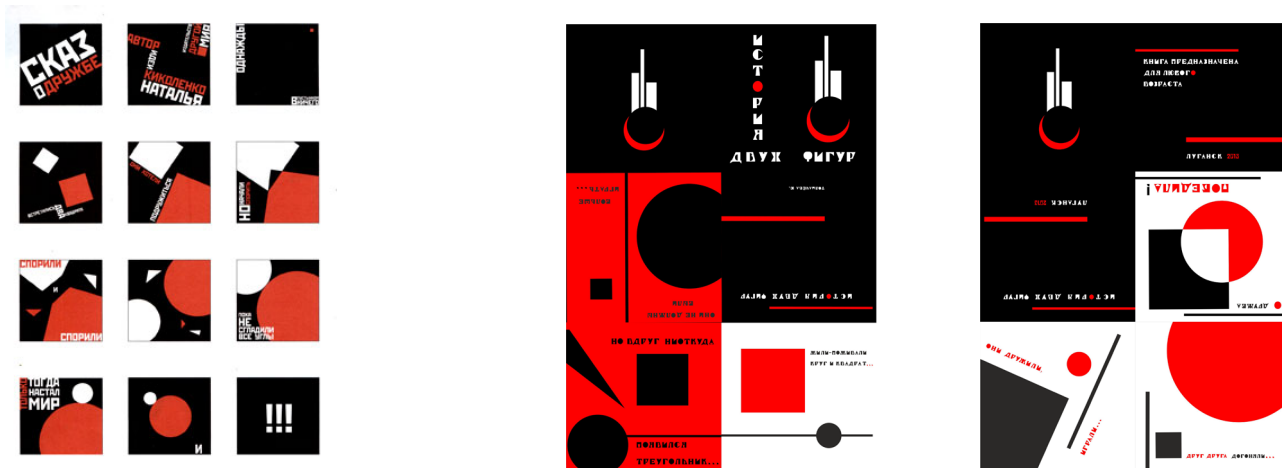
Тема контрольной работы: «Переложение природных форм»

1. Посредством первоэлементов. Явления природы становятся знаками. Они «переводятся» на язык элементарных графических форм, с помощью которых выявляется их структура, точечное или линейное строение (из форкурса Армина Хофмана в Баухаузе).

Тема контрольной работы: «Жизнь простых фигур»

1. Придумать истории из 6 эпизодов в которых первоэлементы выступают в роли «живых» фигур.
2. Проиллюстрировать эти эпизоды в стилистике конструктивизма.
3. Собрать созданный материал в миниатюрный книжный «самиздат» с обложкой, титулами и выходными данными. Формат издания 90x90 мм, объем 12 стр 6 из которых сопровождаемые текстом иллюстрированные эпизоды, остальные 6 — обложка и титульные элементы.

Тема контрольной работы: «Жизнь простых фигур»

1. Имя-образ. Создание собственного образа с использованием глифов имеющихся в комплекте шрифтового файла одной из гротескных гарнитур.

Елизавета

7.3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ

1 КУРС

РАЗДЕЛ I. ПИСЬМО И ТИПОГРАФИКА (I СЕМЕСТР)

Для успешной сдачи зачета студенты должны выполнить все задания за семестр и теоретическую часть зачетного задания.

Вопросы к зачету

1. Дайте определения понятия предметного письма.
2. Перечислите этапы развития древней письменности.
3. Опишите один из известных вам примеров предметного письма.
4. Дайте определение понятию Пиктографическое письмо.
5. Перечислите этапы развития древней письменности.
6. Опишите один из известных вам примеров пиктографического письма.
7. Перечислите общие и различные особенности предметного и пиктографического письма.
8. Раскройте смысл сакральности пиктографического письма.
9. Перечислите характерные композиционные приёмы пиктографического письма.
10. Дайте определение понятию Пазиграфия.
11. Перечислите этапы развития древней письменности.
12. Опишите один из известных вам примеров современной пазиграфии.
13. Перечислите общие и различные особенности пиктографического письма и современной пазиграфии.
14. Перечислите характерные композиционные приёмы современной пазиграфии.
15. Перечислите три типа знаков по Чарльзу Пирсу.
16. Перечислите этапы развития древней письменности.
17. Дайте определение понятию Иероглиф.
18. Перечислите этапы формирования египетского письма.
19. Опишите схему: логограмма-идеограмма-звуковой ребус-силлабическое письмо-фонетическое письмо на примере египетской письменности.
20. Что такое детерминатив. Правила его употребления.
21. Опишите систему письма Клинопись.
22. Перечислите этапы развития древней письменности.
23. Материалы и формы нанесения клинописного письма.
24. Перечислите этапы формирования клинописного письма.
25. Виды клинописи
26. Эволюция китайского письма.
27. Перечислите этапы развития древней письменности.
28. Материалы и формы нанесения китайского письма.
29. Перечислите этапы формирования китайского письма.
30. Виды китайского письма.
31. Дайте определение Особым видам письменных знаков.
32. Этапы развития систем счисления.
33. Перечислите известные вам системы счисления.
34. Объясните систему составления чисел в различных системах счисления у народов древности.
35. Виды десятичных цифр.
36. Дайте определение понятию «шрифт».

37. Какие графические формы букв вам известны. Шрифтовой рисунок.
38. Что такое графема буквы.
39. Что такое шрифтовой файл.
40. Какие элементы литер вам известны.
41. Какие нормативные акты классифицируют шрифты по графическим признакам?
42. На какие группы разделены шрифтовые гарнитуры согласно ГОСТ 3489.1-71—3489.38-72 «Шрифты типографские (на русской и латинской графических основах)»?
43. Раскройте особенности группы шрифтов с засечками.
44. Раскройте особенности группы рубленых шрифтов.
45. Раскройте особенности группы декоративных шрифтов.
46. Перечислите различные виды классификаций шрифтов, включая классификации шрифтов по графическим признакам.
47. Опишите подгруппу медиевальных шрифтов.
48. Опишите подгруппу обыкновенных шрифтов.
49. Опишите подгруппу малоконтрастных шрифтов.
50. Опишите подгруппу брусковых шрифтов.
51. Опишите подгруппу шрифтов с едва наметившимися засечками.
52. Опишите подгруппу рубленных шрифтов.
53. Опишите подгруппу акцидентных (рукописных, имитационных, декоративных) шрифтов.
54. Историческая классификация шрифтов.
55. Дайте определение понятию Антиква.
56. Перечислите три признака антикв.
57. Классификация антикв.
58. Раскройте особенности группы антикв старого стиля (Ренессансных).
59. Раскройте особенности группы переходных антикв (Барочных).
60. Раскройте особенности группы антикв нового стиля (Классицистических).
61. Раскройте особенности группы брусковых антикв.
62. Раскройте особенности группы ленточных антикв.
63. Опишите особенности каждой шрифтовой группы.
64. Исторические формы шрифтов: происхождение, история создания, автор-типограф, особенности рисунка шрифта каждой исторической группы.
65. Дайте определение понятию Брусковый шрифт: Египетский брусковый шрифт.
66. Дайте определение понятию Геометрический брусковый шрифт.
67. Дайте определение понятию Гуманистический брусковый шрифт.
68. Раскройте особенности шрифтов типа Кларендон.
69. Раскройте особенности Итальянских шрифтов.
70. Перечислите шрифты, относящиеся к классической парадигме.
71. Раскройте принцип дуктального и глиптального построения букв.
72. Дайте определение понятию Апертура.
73. Что такое Степень открытости букв.
74. Опишите пространственные характеристики антикв.
75. Раскройте особенности гарнитуры Bembo.
76. Раскройте особенности гарнитуры Garamond.
77. Раскройте особенности гарнитуры Jensen.
78. Раскройте особенности гарнитуры Caslon.
79. Раскройте особенности гарнитуры Baskerville.
80. Раскройте понятие визуального баланса внутрибуквенных просветов и межбуквенных пробелов.
81. В чем заключается гармония «серебра классики».
82. Дайте определение понятиям Форма и контрформа.
83. В чем заключается силовое поле-пространство между типографскими знаками.

84. Роль внутреннего просвета в построении знака.
85. Средства усиления или ослабления эффекта внутренних форм.
86. Опишите основные характеристики римского квадратного капитального шрифта.
87. От чего зависит соотношение между вертикальными и горизонтальными штрихами в шрифте?
88. Чему равно соотношение между вертикальными и горизонтальными штрихами в римском квадратном капитальном шрифте?
89. Сколько градусов имеет угол наклона ширококонечного пера в римском квадратном капитальном шрифте?
90. К какой группе шрифтов относится римский квадратный капитальный шрифт?
91. На чем основан принцип построения римского квадратного капитального шрифта?
92. Опишите роль строки в классической типографике.
93. «Золотое правило» классической строки.
94. Неслиянность слов при нераздельности строки.
95. Дайте определение понятию Классический интерлиньяж.
96. Раскройте зависимость интерлиньяжа от длины строки и тональности шрифта.
97. Дайте определение понятию Полоса набора.
98. Дайте определение понятию Абзац.
99. «Золотое правило» абзацного отступа.
100. Какая величина классического абзацного отступа.
101. Какие вам известны средства выделения текста в классической типографике.
102. Дайте определение понятию Курсив.
103. Дайте определение понятию Капиталь.
104. Дайте определение понятию Инициал.
105. Внутренние выделения в тексте. Оптические поправки.
106. Заголовки. Подзаголовки. Внутритекстовые выделения.
107. Знаки препинания. Знаки пунктуации.
108. Что такое система навигации.
109. Дайте определение понятию Колонцифра.
110. Дайте определение понятию Колонтитул.
111. Дайте определение понятию Сноска.
112. Что такое висячие строки и текстовые коридоры.

7.4. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

2 КУРС

РАЗДЕЛ III. ТИПОГРАФИКА МОДЕРНИЗМА (III СЕМЕСТР)

Для успешной сдачи зачета студенты должны выполнить все задания за семестр и выполнить теоретическую и практическую часть зачетного задания в векторном графическом редакторе.

Вопросы к дифференцированному зачету

1. Что вы знаете о теории трех эстетик в типографике. Кто авторы этих теорий? Временные рамки трех эстетик.
2. Опишите основные принципы эстетики типографики модернизма.

3. Приведите главные принципы классической эстетики и эстетики модернизма. Чем они отличаются? Опишите направление движения модернистской эстетики в графическом дизайне.
4. Что является одновременно главной функцией графического дизайна XX века и его особым жанром. Опишите. Приведите примеры.
5. Какой главный стилеобразующий жанр визуально-коммуникативного дизайна. Опишите главный метод этого жанра. Приведите примеры. Проведите сравнение с эстетикой классики в типографике.
6. Опишите этапы перехода от классической парадигмы в типографике к модернистской. Укажите временные рамки. Перечислите стили, направления и течения в изобразительном искусстве участвующие в этом переходе. Какие изменения привнесли каждые из них?
7. Какова была главная миссия дизайнера на первых этапах перехода от классической модели в типографике к модернистской? Приведите примеры.
8. Назовите главный инструмент управления графическим пространством в типографике XX века. Дайте определение. Приведите примеры
9. Какие исторически-реальные художественные течения одновременно являлись и эстетическими ценностями новой парадигмы графического дизайна. Перечислите, опишите их принципы.
10. Каким дизайнерским школам принадлежала особая роль в формировании эстетики модернизма в дизайне и типографике. Назовите эти школы. В каких странах они находились?
11. Опишите модели пространства эстетики модернизма в типографике и дизайне. Приведите примеры.
12. Концепция времени в модернистской парадигме графического дизайна. Чем отличается временная концепция модернистской парадигмы от классической?
13. Назовите элементарные частицы формообразования (основные первоэлементы) эстетики модернизма. Приведите примеры их использования в графическом дизайне XX века.
14. Расскажите о формообразующем значении белого пространства как самостоятельной композиционной субстанции в эстетике модернизма.
15. Какой главный принцип модернистской эстетики в графическом дизайне связан с понятием взаимодействия пятна и фона. Какие ощущения создаются с использованием этого принципа в графических композициях?
16. Взаимодействия типографики и фотографии (иллюстрации) в визуально-коммуникативном дизайне XX века.
17. Какому стилеобразующему жанру «пионеров дизайна» начала XX века уступала рисованная иллюстрация? Назовите основных представителей этого жанра.
18. Модернистская фотография, как средство конструирования мира. Какие характерные композиционные принципы модернистской фотографии придавали изображению ощущение невероятной динамики?
19. Какие шрифты стали главными носителями акциденции XX века? Приведите примеры модернистских шрифтовых гарнитур, являющимися знаковыми в визуально-коммуникативной эстетике всего XX века. Расскажите о характерных особенностях каждой из этих гарнитур.

20. Расскажите об общих характерных чертах всех модернистских (универсальных) шрифтов. Что является обязательной чертой всех гротесковых гарнитур?
21. Какие абзацные отступы характерны для модернистской типографики? Приведите примеры.
22. Какая новая форма абзацного отступа получила распространение на языках всех народов мира в XX веке? Как называется эта форма?
23. Перечислите программные ценности швейцарского международного стиля в типографике XX века.
24. Что является основой (каркасом) новой модели пространства в модернистской типографике? Расскажите об этапах ее формирования. Когда и где она окончательно сформировалась?
25. Какие размеры полей изданий характерны для эстетики модернизма и почему? Какая разница в расчете полей у классической и модернистской парадигм?
26. Что такое комбинаторика в типографии? Благодаря чему и как она применяется в типографике модернизма? Приведите примеры главных носителей.
27. Перечислите самые важные эстетические факторы типографики модернизма.
28. Какова роль изображения в модернистском пространстве? Чем она отличается от пространства классики?
29. Какой принцип заключает в себе формула «минимакс»?
30. Какой характер приобретает слово в эстетике модернизма? Какое специальное наименование (термин) приобретает слово в визуально-коммуникативной модели XX века. Приведите примеры.
31. Какой стремиться стать форма в эстетике модернизма?
32. Как называется наука о знаковых системах? На какие три класса подразделяет знаки эта наука? Дайте краткую характеристику каждому из этих классов.
33. Какой регистр букв предпочитала классическая типографика в акцидентном слове и почему? Какой регистр букв предпочитала в акцидентном слове модернистская типографика? Воплощением какого образа стали эти буквы в типографике модернизма?
34. Поясните роль строчных букв в акциденции слова в типографике модернизма.
35. Пространство строки в модернистской типографике. Какую роль играет слово в пространстве строки в эстетике XX века?
36. Как строка воспринималась в эстетике классики? Как должна восприниматься строка в эстетике модернизма?
37. Какой принцип использует модернистская типографика по отношению к межсловным пробелам?
38. Что такое «флаговый набор»? В какой эстетике, классической или модернистской, он находит наибольшее распространение и почему? Какие межсловные пробелы должны быть в «флаговом наборе»?
39. Какой композиционный принцип заключен в «флаговом наборе» модернизма? Какой композиционный принцип использовался классической типографике?
40. Какие образы пространства заключены в эстетике классики и в эстетике модернизма?
41. В чем заключается концепция пространства классической и модернистской типографике с точки зрения композиционных осей?
42. Расскажите о концепции времени в классической и модернистской типографике.

43. Какие вы знаете стилеобразующие жанры в классической и модернистской типографике (носители эстетики)?
44. Расскажите о характерных особенностях типографики конструктивизма. Перечислите известных вам ярких представителей типографики конструктивизма.
45. Источники швейцарского стиля (стили, направления, школы, группы).
46. Кому принадлежат программные тезисы о «новой», «элементарной» или «функциональной» типографике (октябрь, 1925). Что вы можете рассказать о вкладе этого типографа в развитие классической и модернистской типографики?
47. Перечислите пять принципов «новой» типографики по Я. Чихольду (1928 г.)
48. Перечислите три основных принципа швейцарской типографики, сформулированные Максом Биллом (середина 40-х гг. XX в.)
49. Расскажите о вкладе Эмиля Рудера (Базель, Швейцария) в развитие швейцарской типографики.
50. Расскажите о характерных особенностях типографики швейцарского международного стиля.
51. Какие представители швейцарского международного стиля вам известны? Расскажите об их вкладе в типографику.
52. Что такое полиграмма? Из каких полиграмм строятся элементы букв гарнитуры? Приведите примеры.
53. Что такое панграмма? Приведите примеры известных вам панграмм.
54. Перечислите этапы работы по созданию шрифтового файла.
55. Как правильно создавать символьные объекты в векторной программе для последующей конвертации в программу создания и редактирования шрифтов?
56. Расскажите о процессе конвертации символов с формат EPS.
57. Расскажите о подготовительном процессе создания нового кириллического шрифтового файла в программе создания и редактирования шрифтов.
58. Как сформировать заголовок будущей гарнитуры в программе создания и редактирования шрифтов.
59. Как закрепить авторское право за шрифтовой гарнитурой в программе создания и редактирования шрифтов.
60. Что вы можете рассказать об основных метриках в программе создания и редактирования шрифтов.
61. Что такое гайд? Какие гайды в программе создания и редактирования шрифтов вам известны?
62. Назовите стандартные параметры вертикальных метрик в шрифтовом файле. Где они задаются?
63. Что такое глиф? Как открывается окно глифа? Расскажите об этапах подготовки к созданию глифа.
64. Расскажите о возможностях векторной графики в программе создания и редактирования шрифтов.
65. Как настроить величину сетки в программе создания и редактирования шрифтов.
66. Что такое направление контура глифа? Как направление контура глифа влияет на его изображение?
67. Расскажите о характерных направлениях контуров глифа для шрифтовых файлов формата PS и формата TT.

68. Расскажите об этапах конвертации формата EPS в программу создания и редактирования шрифтов.
69. Расскажите о возможных причинах некорректной или невозможной конвертации формата EPS в программу создания и редактирования шрифтов.
70. Как замкнуть разорванные контуры в программе создания и редактирования шрифтов? Перечислите все возможные способы.
71. Расскажите об инструментах рисования в программе создания и редактирования шрифтов.
72. Для чего нужна программа Font Audit? Особенности работы в этой программе.
73. Как выставить горизонтальные метрики в программе создания и редактирования шрифтов?
74. Назовите стандартные величины горизонтальных метрик. Как регулируется величина метрики в зависимости от апертуры (степени открытости) буквы?
75. Что такое кегль? Равен ли кегль высоте буквы? Что такое кегельная площадка? Что такое круглая шпация? Что такое полуапрош?
76. Расскажите об основных этапах кириллизации шрифта.

7.5. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

РАЗДЕЛ IV. ТИПОГРАФИКА ПОСТМОДЕРНИЗМА (IV СЕМЕСТР)

8. Типографика Новой волны. Швейцарский панк.
9. Возникновение феномена «новой волны» швейцарской типографики
10. Вольфганг Вайнгарт — ключевая фигура нового базельского стиля.
11. Идеи антифункционализма американского дизайнера Дэна Фридмана.
12. Королева «Новой волны» Эприл Грейман.
13. Вилли Кунц — минималист «Новой волны».
14. Неофункционализм группы Октаво.
15. «Новая волна» в СССР.
16. Цифровая революция восьмидесятых.
17. Компьютер в графическом дизайне.
18. Стилистически дизайн цифровой эпохи.
19. Цифровые шрифтолитейни.
20. Генерируемые шрифты.
21. Первопроходцы цифрового дизайна Зузана Личко и Руди Вандерланс.
22. Новая компьютерная эстетика. Emigre — журнал по графическому дизайну в цифровую эпоху.
23. «Цифровой революционер» голландец Макс Кисман.
24. Невил Броуди — «активист электронной революции».
25. Эстетическая программа русского футуризма в контексте художественной жизни «Серебряного века».
26. Футуристы и русское искусство начала XX в.
27. Эстетическая программа русского футуризма.
28. Соотнесение визуального образа и текстово-«содержательной» части в типографике футуризма.
29. Книга русского футуриста: художественные проблемы.
30. Проблема целого (текст и образ) в типографике футуризма.
31. Проблема художественной формы (графика, типографика, композиция, обложка).
32. Художественное значение русского футуризма.
33. Футуризм и графический дизайн.
34. Книжная графика русского футуризма
35. Типографика дадаизма.
36. Основные приемы в типографике дадаизма. Фотомонтаж/коллаж.
37. Случайные символы на странице в типографике дадаизма.
38. Межбуквенный и строчный интервал в типографике дадаизма.
39. Понятие полицентричности в типографике дадаизма.
40. Многонаправленный набор в типографике дадаизма.
41. Типографика дадаизма. Графика не зависит от смысла.
42. Разные шрифты в типографике дадаизма.
43. Представители типографики дадаизма: Тристиан Тцара.
44. Представители типографики дадаизма: Рауль Хаусман.
45. Представители типографики дадаизма: Курт Швиттерс.
46. Представители типографики дадаизма: Франсис Пикабиа.
47. Представители типографики дадаизма: Ханна Хёх.
48. Представители типографики дадаизма: Джон Хартвилд.
49. Торжество Постмодернизма.
50. Метаморфозы стиля.
51. Здесь и сейчас.
52. Нелинейная типографика.
53. Картинка и текст.

54. Семиотика виртуальности.
55. Мир как шрифт.
56. Контекст гипертекста.
57. Представители типографики Постмодернизма: Девил Карсон.
58. Представители типографики Постмодернизма: Эд Фелла.
59. Представители типографики Постмодернизма: Элиот Эрл.
60. Представители типографики Постмодернизма: Ирма Бом.
61. Представители типографики Постмодернизма: Пола Шер.
62. Представители типографики Постмодернизма: Стефан Загмайстер.
63. Представители типографики Постмодернизма: Мартин Вудли.
64. Представители типографики Постмодернизма: Уве Лёш.
65. Представители типографики Постмодернизма: Дмитрий Кавко.
66. Представители типографики Постмодернизма: Игорь Гурович.
67. Представители типографики Постмодернизма: Юрий Гулитов.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, выполнения практических работ, а также посредством самостоятельной работы.

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины «Типографика» используются Internet-ресурсы для расширения информационного поля и получения информации.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В процессе освоения дисциплины «Типографика» применяются интерактивные формы образовательных технологий:

- обсуждение подготовленных студентами творческих заданий;
- групповые дискуссии по вопросам проектирования в графическом дизайне в современных экономических условиях.

В рамках изучения дисциплины также предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	глубокие знания по курсу, осознание важности теоретических знаний в его профессиональной подготовке; способность использовать свои знания при выполнении различных практических (творческих) задач в графических редакторах
Хорошо (4)	полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями на аналитическом уровне; достаточный уровень овладения методами научного познания, умение работать в графических редакторах
Удовлетворительно (3)	достаточные теоретические знания из предлагаемых вопросов на уровне репродуктивного воспроизведения, использование знаний при решении профессиональных задач, умение работать в графических редакторах
Неудовлетворительно (2)	поверхностные знания по теории, ошибки в определении понятий, не умение работать в графических редакторах, трудности в практическом применении знаний в конкретных ситуациях.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1 курс

Основная литература

1. [Большаков И. В., Гречиго Г. В., Шицгал А. Г. Книжный шрифт. — М. : Книга, 1964. — 156 с. : ил.](#)
2. [Брингхерст Р. Основы стиля в типографике / пер. с англ. Г. Северской. — М. : Аронов Д., 2006. — 434 с.](#)
3. [Буковецкая О. А. Готовим в печать журнал, книгу, буклет, визитку / О. А. Буковецкая. — М. : НТ Пресс, 2005. — 303, \[1\] с. : ил. — 5-477-00022-8. Лише ел. версія](#)
4. [Горбунов А. С. Типографика и вёрстка. — М. : Бюро Горбунова, 2015. — 332 с. — Лише ел. версія](#)
5. [Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя. — М. : Студия Артемия Лебедева, 2006. — 382 с.](#)
6. [Капр А. Эстетика искусства шрифта / А. Карп. — М. : Книга, 1979. — 124 с. — Лише ел. версія](#)
7. [История письма: эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней / сост. К. М. Королев; пер. с нем. Г. М. Бауэр. — М. : Эксмо, 2002. — 414 с](#)
8. [Королькова А. Живая типографика / А. Королькова. — М. : IndexMarket, 2007. — 228 с.](#)
9. [Крейг Дж., Скала И. Шрифт и дизайн. Современная типографика. — СПб : Питер, 2016. — 176 с. : ил. — 978-5-496-01370-3. Лише ел. Версія](#)
10. [Кричевский В. Типографика в терминах и образах. Т. 1. — М. : Слово, 2000. — 145 с.](#)
11. [Кричевский В. Типографика в терминах и образах. Т. 2. — М. : Слово, 2000. — 166 с.](#)
12. [Кудрявцев А. И. Шрифт. История. Теория, Практика : учебно-метод. пособие / под общ. ред. Н. В. Нестеревой. — М. : \[б. и.\], 2003. — 250 с. : ил. — 5-901617-07-Х. Лише ел. Версія](#)
13. [Різник М. Г. Письмо і шрифт / за ред. В. І. Касіяна. — К. : Вища школа, 1978. — 154 с.](#)
14. [Семченко П. А. Основы шрифтовой графики : учеб. пособие для вузов. — Мн. : Вышэйшая школа, 1978. — 96 с. — Лише ел. Версія](#)
15. [Таранов Н. Н. Рукописный шрифт : учеб. пособие / Н. Н. Таранова. — Л. : Вища школа, 1986. — 168 с.](#)
16. [Таранов Н. Н. Шрифт и образ в издании : Учебное пособие. — М. : Изд-во МГАП "Мир книги", 1995. — 147 с. — 7-7043-0676-4. Лише ел. Версія](#)
17. [Тоотс В. Современный шрифт / В. Тоотс. — М. : Книга, 1966. — 270 С. : ил. — Лише ел. Версія](#)
18. [Феличи Д. Типографика: шрифт, верстка, дизайн. — СПб : БХВ-Петербург, 2004. — 500 с. — Лише ел. Версія](#)
19. [Фоли Д. Энциклопедия знаков и символов / Д. Фоли ; пер. с англ. — 2-е изд. — М. : Вече, 1997. — 512 с.](#)
20. [Чернихов Я. Г. Построение шрифтов / Я. Г. Чернихов, Н. А. Соболев. — М. : Архитектура - С, 2007. — 116 с. : ил.](#)

21. [Чихольд Я. Облик книги : Избранные статьи о книжном оформлении. — М. : Книга, 1980. — 242 с. — Лише ел. версія](#)
22. [Чихольд Я. Образцы шрифтов. Руководство с примерами шрифтов для дизайнеров, графиков, скульпторов, граверов, литографов, издательских работников, типографов, архитекторов и студентов художественных училищ / Я. Чихольд ; пер. с нем. Л. Якубсона. — М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2012. — 248 с. : ил. — 978-5-98062-064-6. Лише ел. версія](#)
23. [Шпикерман Э. О шрифте / пер. с англ. Н. Мухина. — М. : ПараТайп, 2005. — 194 с. — 5-98695-016-X. Лише ел. Версія](#)
24. [Шрифт / Б. Воронецкий, Э. Кузнецов. — Л. : Художник РСФСР, 1967. — 111 с. : ил.](#)
25. [Декоративные шрифты : для худож.-оформ. работ / сост. Г. Ф. Кликушин. — Минск : Полымя, 1987. — 287 с. : ил.](#)
26. [Кауч М. Творческая каллиграфия: искусство красивого письма. — Мн. : Белфакс, 1998. — 127 с.](#)
27. [Котляров А. А. Образцы художественных шрифтов и рамок : для чертежей, планов и диаграмм / А. А. Котляров. — 3-е изд., перераб. и доп. — К., 1920. — 80 с.](#)
28. [Лаптев В. Макротипографика. Микротипографика. — СПб : Изд-во Политехн. ун-та, 2011. — 164 с. : ил. — 978-5-7422-2873-8. Лише ел. версія](#)
29. [Лаптев В. В. Типографика: порядок и хаос. — М. : АВАТАР, 2008. — 216 с. ; ил. — 978-5-903781-01-0. Лише ел. версія](#)
30. [Лаптев В. В. Модульные сетки. Проектирование многополосных изданий. — М. : РИП-холдинг, 2007. — 204 с. : ил. — 5-903190-13-8. Лише ел. версія](#)
31. [Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма : монография. — СПб : Алатейя, 2000. — 347 с. — 5-89329-237-5. Лише ел. Версія](#)
32. [От психологии бытового шрифта к графической археологии : иллюстративный сб. научно-исследовательских материалов / Флоренская О., Гулитов Ю. и др. ; под общ. ред. М. Харшака. — СПб : LITERRA SCRIPTA, 2006. — 164 с.](#)
33. [Постмодернизм : энциклопедия / сост. и науч. ред. А. А. Грицанов. — Минск : Книжный дом, 2001. — 1040 с. — 985-428-430-1. Лише ел. Версія](#)
34. [Снарский О. В. Шрифт в наглядной агитации : пособие для самостоятельных художников. — М. : Плакат, 1978. — 63 с.](#)
35. [Смирнов С. И. Шрифт в наглядной агитации / С. И. Смирнов. — М. : Плакат, 1990. — 192 с. : ил.](#)
36. [Чекаль А. Г. Шрифт в иконе и иконичный текст. — Х. : \[б. и.\], 2003. — 18 с.](#)
37. [Чобитько П. П. Азбуковник. Азбука древнерусского письма. — СПб : Гимназия Св. Василия Великого, 2008. — 115 с. : ил.](#)
38. [Шрифты : Разработка и использование / Г. М. Барышников, А. Ю. Бизяев, В. В. Ефимов, А. А. Моисеев, Э. И. Почтарь, Ю. А. Ярмола. — М. : ЭКОМ, 1997. — 288 с. : ил.](#)
39. [Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма / гл. ред. Н. Райли ; пер. с англ. — М. : ООО "Магма", 2004. — 522 с. : ил. — 5-93428-006-6. Лише ел. Версія](#)
40. [ГОСТ 3489.1 - 7 Шрифты типографические \(на русской и латинской графических основах\). Группировка. Индексация. Линия шрифта. Емкость. — М. : Стандартинформ, 1971. — 12 с](#)

41. [Серов С. И. Гармония классической типографики : Конспект-программа лекций по авторскому курсу «Проектная концептуалистика». — М. : ЗАО «Линия График», 2003. — 32 с. — Мастер-классы по графическому дизайну.](#)

42. [Серов С. И. Графика современного знака / С. И. Серов. — М. : Линия График, 2005. — 408 с. : ил.](#)

Интернет-источники

1. На сайте рассматриваются проблемы современного компьютерного дизайна; <https://compuart.ru/>

2. Сайт, посвященный актуальным вопросам графического дизайна. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://kak.ru/>

2 курс

Основная литература

1. [Большаков И. В., Гречиго Г. В., Шицгал А. Г. Книжный шрифт. — М. : Книга, 1964. — 156 с. : ил.](#)
2. [Брингхерст Р. Основы стиля в типографике / пер. с англ. Г. Северской. — М. : Аронов Д., 2006. — 434 с.](#)
3. [Буковецкая О. А. Готовим в печать журнал, книгу, буклет, визитку / О. А. Буковецкая. — М. : НТ Пресс, 2005. — 303, \[1\] с. : ил. — 5-477-00022-8. Лише ел. версія](#)
4. [Горбунов А. С. Типографика и вёрстка. — М. : Бюро Горбунова, 2015. — 332 с. — Лише ел. версія](#)
5. [Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя. — М. : Студия Артемия Лебедева, 2006. — 382 с.](#)
6. [Капр А. Эстетика искусства шрифта / А. Карп. — М. : Книга, 1979. — 124 с. — Лише ел. версія](#)
7. [Королькова А. Живая типографика / А. Королькова. — М. : IndexMarket, 2007. — 228 с.](#)
8. [Крейг Дж., Скала И. Шрифт и дизайн. Современная типографика. — СПб : Питер, 2016. — 176 с. : ил. — 978-5-496-01370-3. Лише ел. Версія](#)
9. [Кричевский В. Типографика в терминах и образах. Т. 1. — М. : Слово, 2000. — 145 с.](#)
10. [Кричевский В. Типографика в терминах и образах. Т. 2. — М. : Слово, 2000. — 166 с.](#)
11. [Кудрявцев А. И. Шрифт. История. Теория, Практика : учебно-метод. пособие / под общ. ред. Н. В. Нестеревой. — М. : \[б. и.\], 2003. — 250 с. : ил. — 5-901617-07-Х. Лише ел. Версія](#)
12. [Лаптев В. Макротипографика. Микротипографика. — СПб : Изд-во Политехн. ун-та, 2011. — 164 с. : ил. — 978-5-7422-2873-8. Лише ел. версія](#)
13. [Лаптев В. В. Типографика: порядок и хаос. — М. : АВАТАР, 2008. — 216 с. ; ил. — 978-5-903781-01-0. Лише ел. версія](#)
14. [Лаптев В. В. Модульные сетки. Проектирование многополосных изданий. — М. : РИП-холдинг, 2007. — 204 с. : ил. — 5-903190-13-8. Лише ел. версія](#)
15. [Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма : монография. — СПб : Алатейя, 2000. — 347 с. — 5-89329-237-5. Лише ел. Версія](#)
16. [Постмодернизм : энциклопедия / сост. и науч. ред. А. А. Грицанов. — Минск : Книжный дом, 2001. — 1040 с. — 985-428-430-1. Лише ел. Версія](#)
17. [Рихтер Х. Дада - искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство XX века / пер. с нем. Т. Набатниковой. — М. : Гилея, 2014. — 416 с. : ил.](#)

18. [Рудер Э. Типографика / Э. Рудер. — М. : Книга, 1982. — 290 с. : ил.](#)
19. [Серов С. И. Гармония классической типографики : Конспект-программа лекций по авторскому курсу «Проектная концептуалистика». — М. : ЗАО «Линия График», 2003. — 32 с. — Мастер-классы по графическому дизайну.](#)
20. [Серов С. И. Графика современного знака / С. И. Серов. — М. : Линия График, 2005. — 408 с. : ил.](#)
21. [Феличи Д. Типографика: шрифт, верстка, дизайн. — СПб : БХВ-Петербург, 2004. — 500 с. — Лише ел. Версія](#)
22. [Чихольд Я. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера / пер. с нем. Л. Якубсона. — М. : Студия Артемия Лебедева, 2011. — 242 с. : ил.](#)
23. [Чихольд Я. Облик книги : Избранные статьи о книжном оформлении. — М. : Книга, 1980. — 242 с. — Лише ел. версія](#)
24. [Чихольд Я. Образцы шрифтов. Руководство с примерами шрифтов для дизайнеров, графиков, скульпторов, граверов, литографов, издательских работников, типографов, архитекторов и студентов художественных училищ / Я. Чихольд ; пер. с нем. Л. Якубсона. — М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2012. — 248 с. : ил. — 978-5-98062-064-6. Лише ел. версія](#)
25. [Шпикерман Э. О шрифте / пер. с англ. Н. Мухина. — М. : ПараТайп, 2005. — 194 с. — 5-98695-016-X. Лише ел. Версія](#)
26. [Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма / гл. ред. Н. Райли ; пер. с англ. — М. : ООО "Магма", 2004. — 522 с. : ил. — 5-93428-006-6. Лише ел. Версія](#)

Дополнительная литература

27. [Котляров А. А. Образцы художественных шрифтов и рамок : для чертежей, планов и диаграмм / А. А. Котляров. — 3-е изд., перераб. и доп. — К., 1920. — 80 с.](#)
28. [От психологии бытового шрифта к графической археологии : иллюстративный сб. научно-исследовательских материалов / Флоренская О., Гулитов Ю. и др. ; под общ. ред. М. Харшака. — СПб : LITERRA SCRIPTA, 2006. — 164 с.](#)
29. [Шрифты : Разработка и использование / Г. М. Барышников, А. Ю. Бизяев, В. В. Ефимов, А. А. Моисеев, Э. И. Почтарь, Ю. А. Ярмола. — М. : ЭКОМ, 1997. — 288 с. : ил.](#)

Интернет-источники

3. На сайте рассматриваются проблемы современного компьютерного дизайна; <https://compuart.ru/>
4. Сайт, посвященный актуальным вопросам графического дизайна. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://kak.ru/>

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованный настольными компьютерами).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки, имеющего рабочие места для студентов, оснащенного компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет и наглядных материалов кафедры графического дизайна ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им.М.Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Программное обеспечение, применяемое в процессе обучения:

№ п/п	Наименование разделов	Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие компьютерные программы
	РАЗДЕЛ I. Типографика Модернизма РАЗДЕЛ II. Типографика Постмодернизма	Gravit Designer - векторный редактор; Inkscape - векторный редактор; FonTemp; Adobe Acrobat;