Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Тульская детская художественная школа имени В. Д. Поленова»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ДИЗАЙН»

Предметная область ПО.01. Художественное творчество. Вариативная часть ВЧ.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«ТИПОГРАФИКА»

(Творческая мастерская В. В. Сумарокова)

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

1. Пояснительная записка.

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

1.2. Содержание основных разделов курса.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

1.4. Срок реализации программы, предусмотренный учебным планом, форма проведения учебных занятий.

1.5. Цели и задачи учебного предмета.

1.6. Структура программы и содержание учебного предмета.

1.7. Методы обучения.

1.8. Материально-технические условия реализации учебного предмета и средства обучения.

2. Требования к уровню подготовки учащихся на различных этапах обучения.

3. Формы и методы контроля, критерии оценок.

4. Методическое обеспечение учебного процесса.

5. Затраты учебного времени.

6. Список литературы (обязательная учебно-методическая и дополнительная).

7. Учебно-тематический план.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Характеристика учебного предмета.

Типографика – искусство оформления печатного текста, базирующееся на определённых, присущих конкретному языку правилах, посредством набора и вёрстки. Типографика, с одной стороны, представляет собой одну из отраслей графического дизайна, с другой – свод строгих правил, определяющих использование шрифтов в целях создания наиболее понятного для восприятия читателя текста.

Расцвет типографики как отдельной сферы деятельности начался в Европе, где она появилась в середине XV века. Её распространению способствовали лёгкость и относительно малое количество символов в латинском шрифте. Первым, кто серьёзно занялся европейским типографическим искусством, стал [Иоганн Гутенберг](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD) (1397–1468) немецкий изобретатель и ювелир. Создав в 1440 году из свинцовых букв наборную форму, он подарил миру первый печатный станок. Отныне создавать книги стало гораздо проще, их стоимость уменьшилась, а количество – возросло. Спустя 14 лет была выпущена первая напечатанная книга. Ей стала Библия, набранная готическим шрифтом – этот шрифт наиболее соответствовал рукописному тексту тех времён, был знаком и удобен читающей публике. Грамотное текстовое оформление печатного листа ценилось всегда. И уже с середины XV века начинают зарождаться первые основы типографики: в Европе в качестве шрифта для текстов используется удобочитаемая антиква. Глядя на римскую капитель и гуманистический минускул, французский гравёр [Николя Жансон](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F) (1420–1480) вырезает первую антикву. В типографскую моду входит принцип равномерности [интерлиньяжа](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%B6) и абзацного отступа для выделения и структурирования текста. В 1494 г. [Альд Мануций](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9), итальянский типограф и издатель из Венеции, выпускает первую книгу с удобным для глаза читателя абзацным отступом. А уже в начале XVI столетия впервые вводится курсив. В это время издатели всё чаще экспериментируют с написанием и оформлением, всё больше отдаляясь от приближенного к рукописному шрифта. Также в обиход входят замысловатые иллюстрации, орнамент и декор.

В XVII столетии типографика начинает меняться, отдавая предпочтение удобочитаемости книг, пытаясь адаптировать издания для большего круга читателей. С этим связано уменьшение формата, видоизменение шрифтов – сохраняя чёткость оттиска, они становятся более тяжеловесными. В этот же период появляется шрифт «Королевская антиква», который ещё больше не похож на все те шрифты, что были созданы до него. В середине XVIII века впервые появились попытки систематизации типоразмеров книг и шрифтовых образцов. Особое значение здесь имеет труд англичанина [Джона Баскервилля](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD) (1706–1775), отказавшегося от использования книжного орнамента в пользу «чистой» типографики, основанной исключительно на шрифтовом оформлении. Типографика быстро меняется: со временем на смену узорчатости приходит геометрическая точность, проявляется значимость общей композиции свободного пространства листа, рождаются всё новые оттеночные, контрастные шрифты. В Россию типографика приходит вместе с первым книгопечатником [Иваном Фёдоровым](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2) (1520–1583), открывшим в 1563 г. первую типографию в Москве и проработавшим красочное оформление со множеством мелких деталей.

В попытке ввести типографику в разряд наук французский гравёр [Пьер Фурнье](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8C%D0%B5) (1712–1768) публикует «Типографическое руководство» (1773), где представлена его собственная система определения кегля шрифта. Для этого он предложил использовать пики и пункты. А [Франсуа Дидо](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D0%B7)*,* французский шрифтовик, приравнявший 72 пункта к одному дюйму, положил основы современной системы измерения.

Во взглядах на типографику нет единой точки зрения. Одни считают её наукой, другие – искусством, третьи – мастерством, а четвёртые – философией. Но не только в этом заключается предмет спора. Современные дизайнеры расходятся и во мнении касательно оформления текста: одни подстраиваются под постоянно меняющиеся модные тенденции, легко экспериментируя с формой и размером; другие отдают дань традициям, предпочитая классические, проверенные временем шрифты; третьи полагают, что всё это можно соединить вместе и создать нечто принципиально новое и ещё более удобное для главного потребителя – читателя. Так или иначе именно благодаря этим профессиональным спорам и дискуссиям типографика не стоит на месте, а постоянно развивается как самодостаточная деятельность, к какой бы сфере она ни относилась.

В ходе промышленной революции, начавшейся в XIX веке, зарождается рынок рекламы. И со временем торговцы пришли к выводу: чтобы товар был продан, он должен иметь свои отличительные особенности. На помощь им пришли шрифтовики – чтобы выдержать конкуренцию, они стали активно разрабатывать всё новые шрифты для выделения того или иного товара. Методом проб и ошибок они выяснили, что для крупного заголовка или вывески засечки не нужны – так на свет появились гротески, а засечки перешли в разряд декора.

Конструктивисты начала XX века, напротив, решили отказаться от расписных шрифтов и обратиться к минимализму: буквы приблизились к геометрическим фигурам. Это значительно облегчало чтение текста и максимально концентрировало внимание публики на смысле, а не форме и подаче материала. Вскоре появились такие шрифты как Футура, затем Гилл Санс, в стиле которого оформлены первые карты Лондонской железной дороги. В 1957 г. благодаря швейцарцу [Максу Миденгеру](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80) (1910–1980) появляется один из самых знаменитых и используемых по сей день шрифт Гельветика. Каждая эпоха характеризовалась своими веяниями моды в типографике, и каждое из них отвечало задачам своего времени.

В качестве композиционного каркаса книги стала использоваться математически рассчитанная модульная сетка, состоящая из равных прямоугольников текста и свободных промежутков между ними. Такая композиция выдерживалась в изданиях от первой до последней страницы. В 1970 году в Нью-Йорке была основана Международная шрифтовая корпорация (ITC), которой принадлежит огромная роль в разработке новых шрифтов, в том числе хорошо известных нам сегодня. Как мы видим, каждая историческая эпоха характеризовалась своей типографикой и созданием своих собственных шрифтовых рисунков, отвечающих конкретным задачам и веяниям времени.

Сегодня, в эпоху компьютеризации, когда основной массив информации черпается из всемирной сети, дизайнеры стремятся к легкости и аккуратности текста, выбирая наиболее простые и читабельные шрифты. Для этого текст собирается в единое целое, выбирается наиболее подходящий шрифт, определяется концепция оформления заданного пространства. Говоря о дизайне текста, нужно учитывать одно: чем яснее написан сам текст, чем грамотнее и рациональнее он размещен, тем выше его шансы на успех среди пользователей, потому как «бессмыслен труд типографа, если печатное произведение нельзя прочесть».

Итак [типографика](http://kayrosblog.ru/tag/tipografika) – это графическое оформление текста посредством набора и верстки с использованием специальных норм и правил. Так как основным элементом печатного текста является шрифт, то термин *«*типографика*»* часто применяется как синоним понятия «шрифтовая графика» или «искусство шрифта». Она может обходиться без использования иллюстраций, но с помощью моделирования и монтажа текста создаются незабываемые художественные образы. Именно поэтому типографика является неотъемлемой частью дизайна и оформительского искусства. Типографика – это одновременно и искусство, и ремесло, и набор правил, которые используют шрифты и оформительские средства для достижения единственной цели – сделать текст наиболее оптимальным для восприятия.

Типографика окружала нас сотни лет. Слова и тексты каждый день вокруг нас, почти во всех областях деятельности. В каждом кусочке текста, что вы видите, кто-то уже продумал как будут выглядеть буквы, предложения и абзацы, которые мы будем читать, или что-то чувствовать, глядя на них. Порой эта задача выполнена хорошо, в других случаях – не очень. Часто решают эту проблему графические дизайнеры, которые определяют, как будут выглядеть наши буклеты, логотипы, сайты и т.д. Чем лучше мы будем разбираться в этом, тем эффективней будет наш дизайн. Хорошая типографика исходит из внимания к мелким деталям, так как этот аспект позволяет отличить просто приемлемый результат от действительно хорошего. Это не просто выбор шрифтов и приведение в норму печатного макета, это так же и стремление сделать вещи разборчивыми и читабельными (некоторые из основных задач хорошей типографики), так же как приведение всего макета к эстетически приятному виду. Типографика – это преображение того, что принято называть текстом в яркие элементы графического оформления. Именно текст на страницах книг, журналов или web-сайтов несет в себе основную информацию. И очень важно, чтобы он был грамотно оформлен, чтобы привлечь внимание читателя и в доступной, интересной форме донести до него основную суть. Этим и занимается типографика, которая является неотъемлемой частью графического дизайна и оформительского искусства. К типографической деятельности можно отнести работу печатников и наборщиков, авторов и редакторов изданий, художественных и технических редакторов, оформителей и художников книг, каллиграфов и проектировщиков шрифтов, графических дизайнеров и полиграфистов. Их работа, так или иначе, связана с типографикой. Типограф выступает посредником между автором текста и читателем, видоизменяя печатные формы таким образом, чтобы передать содержание наиболее полно и интересно. С типографикой также тесно связана такая деятельность, как проектирование рекламы, вывесок, оформление выставок, разработка многочисленных элементов фирменного стиля, создание дизайна web-сайтов. Особенно типографика востребована в рекламе, ведь текст в рекламе является важнейшей составляющей, позволяющей рекламодателям заявить о себе.

На современном этапе задача типографики заключается в том, чтобы доступно, в ясной и интересной форме донести до зрителя или читателя определенную информацию. Для этого специалисты по типографике (типографы) собирают в одно целое текст, выбирают шрифт, размещают определенным образом шрифтовые элементы относительно друг друга и заданного пространства. Несмотря на то, что такая работа кажется чисто технической задачей, методами типографики можно создавать настоящие произведения искусства.

Если типограф работает с книгой, то он полностью разрабатывает ее архитектуру, то есть формат строки и полосы набора, раскладку полей, кегль и размеры шрифта, интервалы между словами и строками, место расположения иллюстраций в тексте. В результате получается хорошо продуманная, подчиненная определенному замыслу книжная страница и печатное издание в целом, которые выполняют как сугубо функциональное назначение (удобочитаемость текста), так и характеризуются зрелищной, художественной структурой. Если же речь идет о web-дизайне, то здесь профессиональный типограф занимается выбором правильного написания текста для повышения читабельности информации на сайте и привлечения посетителей. Неправильный выбор типографики может привести к тому, что сайт получится достаточно скучным и у посетителей не возникнет желания оставаться на нем.

Типографическое оформление текста зависит от трёх составляющих:

1. Содержание. Это главный параметр, поскольку именно содержание текста создает типографику, а не наоборот. В данном случае различные приемы типографики должны подчиняться смыслу текста и наилучшим образом раскрывать содержание читателю.

2. Назначение текста. Очевидно, что текст для наружной рекламы – совершенно не одно и тоже, что журнальный текст или даже рекламная информация, размещаемая на сайте. В зависимости от того, что представляет собой текст и каково его назначение должны использоваться те или иные выразительные средства.

3. Носители текста. Также на выбор типографических приемов влияет то, где будет размещаться текст – в Интернете, на рекламном щите или бумаге глянцевого издания.

Приемы типографического дизайна или визуально-художественный эффект может создаваться многими приемами. Для примера назовём несколько основных: контраст черной печати и белого, незапечатанного пространства; различные шрифтовые выделения, например размером шрифта или его цветом; цветные или черные подложки под текст, иногда с изменения формата набора или кегля.

Выбирая те или иные способы оформления текста в зависимости от его назначения и содержания, типограф работает над достижением нескольких целей. Во-первых, это удобочитаемость текста – свойство, характеризующее удобство восприятия информации человеком. Особенно удобочитаемость важна в текстах, предназначенных для сплошного чтения. Удобочитаемость обеспечивается не только графическим исполнением шрифтов или правильным структурированием текста, но и мерами стилистики или семантики.

Во-вторых, необходимо обеспечить заметность текста, особенно это касается рекламной информации. Здесь типограф оперирует цветом символов или фона, выделительным шрифтом и другими средствами. В-третьих, задача специалиста по типографике состоит в том, чтобы сделать текст различимым. Данное требование важно для чтения в условиях пониженной видимости или за короткое время. Различимость обеспечивается, например, крупным кеглем или сильным контрастом цветов текста и фонового рисунка.

Естественно, что главное, с чем работает типограф – это шрифт, поскольку от него в основном зависит восприятие текста читателем. Шрифт представляет собой набор символов определенного размера и рисунка. Различные шрифты объединяются в группы или семьи по своему стилистическому решению: шрифты рукописные, шрифты с засечками или без засечек и другие. Понятием «гарнитура» в типографике как раз и определяют шрифт или несколько шрифтов, обладающих стилистическим единством начертания. Например, гарнитура TimesNewRoman включает в себя обычный, курсивный, полужирный и множество других шрифтов этого, очень популярного сегодня семейства.

Различные виды шрифтов могут по-разному влиять на восприятие и настроение читателя. В печатных материалах широко применяются шрифты с засечками, так как засечки помогают создать пространство между буквами, а иногда дают ощущение чего-то личного или выражают некое уважение. Шрифты без засечек, в свою очередь, используются при оформлении текстов, размещаемых на web-страницах. Ведь при низком разрешении компьютерного монитора засечки будут выглядеть размытыми, а сам шрифт с засечками будет несколько размываться. Также шрифты без засечек способствуют выражению чувства стиля, молодости и современных тенденций. При оформлении текстов для бизнес-проектов предпочтительны традиционные гладкие шрифты, благодаря которым текст будет восприниматься более серьезно. Выбирая тот или иной шрифт, типограф исходит не только из назначения текста, но и из его содержания и смысла. В этой связи, например, счастливые сообщения рекомендуется сопровождать легкими и мягкими формами шрифтов, а мрачные, наоборот, шрифтами с более жесткими очертаниями.

Помимо шрифтов, типограф работает с такими типографическими понятиями, как интерлиньяж (расстояние между базовыми линиями соседних строк) и кернинг (подбор интервала между буквами для повышения удобочитаемости текста). Важным является также контрастность и цвет текста. Как правило, выбирается тот цвет, с помощью которого текст будет выделяться из фона и при этом оставаться удобным для чтения. Цвет текста должен заставить людей остановить свой взгляд и вчитаться в него.

При этом в типографике не забывают о контрастности и цветовых комбинациях текст – фон. Правила типографики говорят нам о том, что употреблять такие сочетания, как серый текст на светло-сером фоне или желтый текст на красном фоне не стоит. Шрифт близкого к фону оттенка практически всегда плохо различим, а излишняя контрастность, в свою очередь, нередко раздражает читателя.

Еще одна важная составляющая типографики – это система ориентирования, то есть система пиктографических и текстовых элементов, которая призвана помочь читателю находить в тексте необходимую ему информацию. Система деления текста должна включать в себя подчиненные заголовки различного уровня, выражающие взаимосвязь и соподчиненность возглавляемых ими текстовых частей. Сами заголовки и подзаголовки в тексте могут отличаться различной цветовой гаммой, подчеркиванием или графическим текстом в зависимости от содержания и назначения информации.

Типограф работает над определением того, в каких местах нужно размещать текст, и каковы должны быть его размеры. Первым шагом к этому будет выяснение, какая информация является наиболее важной в предлагаемом тексте. Ее обычно и выделяют размерами шрифта или свободным пространством. Вообще, типографика утверждает, что свободное пространство имеет большое значение в тексте, поскольку позволяет ему «дышать». Например, слишком широкие строки с текстом утомительны для глаз человека и способствуют возникновению неблагоприятного психологического эффекта. А вот наличие свободного пространства вокруг текста снижает напряжение и позволяет читателю сконцентрироваться на основной сути. В свою очередь, плотно стиснутые по вертикали строки существенно уменьшают скорость чтения, поскольку в этом случае верхнюю и нижнюю строки читатель охватывает глазами одновременно. В результате, ему не удается сфокусироваться на отдельной строке, и вследствие бесполезной траты энергии возникает перенапряжение.

Как мы видим, в распоряжении специалиста по типографике достаточно много инструментов, позволяющих сделать текст удобочитаемым, заметным и легко различимым. При этом стоит отметить, что типографика не диктует каких-то строгих правил в отношении выбора шрифтов или оформления текста. Правила в типографике носят лишь рекомендательный характер, отражающий привычки и традиции читателей относительно того или иного оформления текстовой информации. Однако некоторым общим правилам типографики все же можно и нужно следовать, поскольку их соблюдение позволяет создать текст, который читатель сможет полноценно воспринимать и ему будет понятен смысл доносимой до него информации.

1.2. Содержание основных разделов курса.

Сущность типографики как одного из главных разделов графического дизайна. Задачи и функции типографики. Шрифт как основа типографики. Рукописные и наборные шрифты. Эволюция наборных шрифтов. Формообразование шрифта и основная терминология шрифтоведения. Основные графические признаки и классификации шрифтов. Роль шрифта в работе типографа. Предыстория типографики, оформление ее в особую сферу деятельности. История современной типографики, смена стилей и школ. Система структурирования текста. Структура наборного текста, формы членений. Композиция и ритмика в типографике. Комбинаторные возможности шрифтовых выделений. Влияние технических факторов на восприятие наборного текста. Образность шрифта как художественного средства в дизайне. Выявление смысла и художественного образа средствами шрифтовой графики. Принципы подбора шрифтов в типографике. Выразительные возможности набора. Основы методики проектирования шрифтов и адаптаций. Работа над шрифтовой композицией в компьютерных программах.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Типографика» предназначена для профиля «Графический дизайн» и относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую общепрофессиональную подготовку, носит междисциплинарный характер, опирается на знания, полученные при изучении учебных дисциплин «Основы проектирования в графическом дизайне», «Пропедевтика (основы композиции)», «Цветоведение и колористика», «Шрифт». Изучение дисциплины предусматривает лекционные и практические занятия.

1.4. Срок реализации учебного предмета для поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте 10-12 лет, составляет 1 год.Форма проведения учебных занятий – аудиторная, мелкогрупповая, количество человек в группе до 15 учащихся. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

1.5. Цели и задачи учебного предмета.

Базовой целью изучения дисциплины является получение фундаментального образования, способствующего развитию личности. Задачами дисциплины являются: получить знания по видам, формам и составляющим типографики (шрифтоведение, печатная графика, книжный дизайн, плакат, фирменный стиль); освоить методику практической работы над проектом, компо­зицией; уметь работать самостоятельно, творчески, аналити­чески; овладеть техническим мастерством, уметь профессионально, грамотно выполнить работу с учетом технологических требо­ваний и возможностей воспроизведения в материале; освоить навыки работы в графических редакторах; изучение полиграфических технологий; овладение основными принципами дизайна печатной продукции; овладение методикой комплексного проектирования печатных изданий; овладение модульной системой верстки печатных материалов и принципами создания сквозной структуры оформления; изучение средств предпечатной подготовки изданий; изучение процессов цветоделения и брошюровочно-переплетных процессов.

Углубление знаний в области типографики в процессе изучения типографских стилей, освоение языка классической, модернистской и постмодернисткой типографики. Стили анализируются с точки зрения использования шрифтовых гарнитур, приемов верстки, композиционных приемов, взаимодействия текста и изображения, применения дополнительных типографских средств (линеек, плашек, политипажей), использования цвета.

Курс использует знания учащихся в области шрифта, основ типографики, [базовых дисциплин](http://pandia.ru/text/category/bazovie_distciplini/), изученных ранее. Знакомство с типографскими стилями расширяет кругозор учащихся, готовит их к углубленному изучению истории графического дизайна.

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

1.6. Структура программы. Содержание учебного предмета разработано с учетом возрастных особенностей учащихся, их пространственного мышления, и включает в себя теоретическую и практическую части. Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техническими способами работы с различными материалами. Практическая часть применяет теоретические знания в учебном и творческом поиске. В процессе освоения программы учащиеся развивают свои творческие способности и эстетический вкус, овладевают основами художественной грамоты, получают практические навыки создания художественных объектов в различных графических техниках. Программа включает следующие разделы: а) сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; б) распределение учебного материала по годам обучения; в) описание дидактических единиц учебного предмета; г) требования к уровню подготовки учащихся; д) формы и методы контроля, систему оценок; е) методическое обеспечение учебного процесса.

1.7. Методы обучения. Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития учащихся. Для воспитания и развития навыков творческой деятельности учащихся в учебном процессе применяются следующие методы: объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий и иллюстраций); частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); творческие (выполнение творческих заданий, разработка проектов); исследовательские (исследование свойств художественных материалов).

Образовательные технологии. При реализации учебной работы предусмотрены следующие формы проведения занятий: изучение теоретического материала по дисциплине (знакомство с основными терминами и понятиями); выполнение практических заданий по разделам дисциплины; разбор практических задач.

1.8. Материально-технические условия реализации учебного предмета. Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться интернетом для сбора дополнительного материала. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной, дополнительной учебной и учебно-методической литературы по учебному предмету. Кабинет оборудуется индивидуальными рабочими местами учащихся, рабочим местом педагога, наглядными пособиями, угольной доской, телемонитором, компьютером с доступом к сети Интернет.Средства обучения: материальные – специально оборудованные учебные аудитории с наглядными пособиями и мебелью; наглядно-плоскостные – методические материалы, фонд работ учащихся, информационные стенды; демонстрационные – демонстрационные модели, муляжи, натюрмортный фонд; электронные образовательные ресурсы – учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; аудиовизуальные – слайд-программы, учебные видеофильмы.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- владение культурой образного мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;

- умение логически верно, аргументировано и ясно излагать задачи и концепции учебных заданий;

- учащийся анализирует и определяет требования к дизайн-проекту, составляет подробную спецификацию требований к дизайн-проекту, способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта и научно обосновать свои предложения;

- учащийся владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, современной шрифтовой культурой, приёмами работы с цветом и цветовыми композициями, методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотопия), основными правилами и принципами набора и верстки;

- учащийся разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи, возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем, использует комплекс функциональных, композиционных решений.

В результате изучения дисциплины учащийся должен:

знать: историю шрифта и основы шрифтоведения; классификацию наборных шрифтов; принципы типографики разных школ и направлений; основные аспекты работы с наборными шрифтами в создании шрифтовых композиций разного ранга (буквенная, словесная, алфавитная, текстовая, многоблочная; выразительные свойства шрифта и набора; методику и стадии разработки текстовых и акцидентных шрифтов; методы конструирования и виды модульных систем; принципы системного проектирования и верстки.

уметь: создавать смысловую, образную и интонационную аранжировку различных текстов шрифтовыми средствами; правильно применять критерии шрифтовых предпочтений в решении конкретных задач; разрабатывать авторские акцидентные шрифты.

владеть: различнымиприемами организации шрифтовой композиции; средствами гармонизации общего композиционного решения; принципами членения и иерархии текстов; функциональными и декоративными средствами шрифта: ритмом, динамикой, пропорциями, ориентацией, фактурой и т.д.; различными видами фигурной верстки; компьютерными программами набора и верстки.

В результате изучения дисциплины «Типографика» учащийся приобретает следующие навыки:

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

2. Уметь анализировать типографские стили, выделяя их основные особенности.

3. Понимать различие понятий имитация, стилизация и пародия при работе с типографскими стилями.

4. Уметь выбирать шрифтовые гарнитуры, характерные для определенных стилей.

5. Уметь работать с набором, в том числе с набором, сочетающим значительное количество шрифтовых гарнитур.

6. Понимать, какие приемы верстки были характерны для разных типографских стилей.

7. Знать особенности классической и [современной книжной](http://pandia.ru/text/category/sovremennaya_literatura/) типогографики.

8. Знать приемы и закономерности взаимодействия изображения и текста характерные для различных стилей.

9. Уметь работать со вспомогательными типографским элементами (плашками, линейками, политипажами, в том числе орнаментами).

10. Уметь использовать типографские средства для выявления звучания и содержания текста.

11. Иметь представление о различных типографских жанрах.

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации.Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции, обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективной самооценке учащихся. **Текущий контроль** успеваемости учащихся осуществляется по трехкомпонентной системе, оценивающей идейную содержательность, композиционную грамоту и технику исполнения. Текущий контроль осуществляется по окончании каждого задания и контролирует исполнение домашних заданий. **Промежуточная аттестация** проводится в форме просмотров работ учащихся в конце каждого учебного семестра за счет аудиторного времени (просмотр) или за его пределами (экзамен), на которых выставляется итоговая оценка за учебный цикл. По завершении изучения предмета выставляется оценка по итогам последнего просмотра.

Критерии оценок. Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: теоретическая грамотность и практическая работа, включающая качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. При выставлении оценок используется 100-балльная система:

100-81 (отлично) – учебные задания выполнены в полном объеме; соблюдена технологическая последовательность действий; применены полученные знания, показаны приобретенные навыки.

80-61 (хорошо) – учебные задания выполнены в полном объеме, но при этом имеют отклонения от проектной методики и незначительные недоработки, которые, при необходимости, могут быть устранены; полученные знания и приобретенные навыки не полностью использованы в проектной деятельности.

60-41 (удовлетворительно) – учебные задания выполнены в полном объеме под непосредственным руководством преподавателя при отсутствии самостоятельных действий учащегося; полученные знания применяются в работе фрагментарно.

40-0 (неудовлетворительно) – учебные задания выполнены не полностью; допущены существенные ошибки; изучаемый материал не усвоен и не применялся на практике.

Критерии оценки знаний, навыков.

При выполнении текущего контроля необходимо предоставить серию выполненных работ по пройденным темам в количестве10-15 штук, включая серии поисковых форэскизов, формат работ А3, А4, А5. Оценивание проходит в результате просмотра выполненного задания. Формат и конструкция показа представляемых работ вариативная, количество не менее 3-х объектов; фор-эскизов А4, А3, количество – 5-10 штук.

Домашнее задание. При выполнении домашнего задания учащийся должен продемонстрировать знания и умения по изучению образцов различных способов полиграфической печати. Оценивание проходит в результате просмотра выполненного задания. Формат представляемых работ А5, количество – 10–15 шт.

Экзамен проходит в форме просмотра выполненных работ по всем темам. Конструкция подачи и формат работ вариативные и утверждаются преподавателем при подготовке к просмотру. В процессе оценивания рассматриваются знания студента, об основных приемах создания различных видов композиции и конструирования в дизайне акцидентной продукции, умение использовать различные приемы оформления этикеток, навыки создания орнаментальных композиций, применения способов гармонизации общего композиционного и стилевого решения. На просмотре учащийся должен продемонстрировать знание базовых понятий данной дисциплины, её основных разделов и направлений.

Порядок формирования оценок по дисциплине: итоговая оценка по дисциплине складывается из суммы оценок за промежуточный контроль и итоговый. Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 1. просмотр домашнего задания на 4-ой и 8-ой неделе семестра. 2. просмотр работ на экзамене.

На промежуточный просмотр предоставляется домашнее задание по пройденным темам, включая серии поисковых форэскизов, формат работ А3, А4, А5. На итоговый экзаменационный просмотр предоставляются работы по всем заданиям курса. На просмотре оценивается: качество выполненных работ; наличие всех заданий и полнота их выполнения; гармоничность и образность созданных композиций. Итоговая оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом введенных весов. В ведомость проставляется итоговая оценка.

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Освоение программы учебного предмета проходит в форме практических занятий на основе анализа произведений графического дизайна и изучения теоретических основ проектирования. Учебные упражнения дополняются итоговыми творческими заданиями. Выполнение заданий сопровождается демонстрацией материалов из методического фонда и объяснением поставленных задач, преследуемых целей, терминологии, последовательности ведения работы, критериях итоговой оценки, демонстрацией практических приемов в работе с материалами и компьютерными программами. Преподавателем осуществляется подробное изложение содержания каждой учебной задачи, разбираются приемы её решения. Программа предусматривает самостоятельное осмысление задания учащимися, алгоритма его реализации, на этом этапе роль преподаватель выполняет направляющую и корректирующую функцию. Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Преподаватель разъясняет и обосновывает методику его выполнения. Степень законченности учебной работы будет определяться успешностью решения поставленных задач. Обучение по предмету должно сопровождаться выполнением самостоятельных (домашних) заданий, которые должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна контролироваться преподавателем и влиять на итоговую оценку. Ход работы учебных заданий сопровождается теоретическим разбором при непосредственном участии учащихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать возможные ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: классы, оборудованные HD-проекторами, компьютерами, затемнением, слайд-проекцией; экранами с электроприводом, доступом в Интернет. Рабочие места в компьютерных классах, читальном зале библиотеки, оборудованные выходом в Интернет, сканерами, принтерами. Книги, альбомы, журналы, [учебная литература](http://pandia.ru/text/category/uchebnaya_literatura/) в читальном зале библиотеки. Методический фонд лучших работ по дизайн-проектированию и дипломных проектов, а также работ российских дизайнеров.

5. ЗАТРАТЫ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ПРЕДМЕТУ «СТАНКОВАЯ ГРАФИКА»

	Учебное время										Всего
Годы обучения	1		2		3		4		5	
Семестры	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	–
Количество учебных недель	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	33
33		33		33		33		33	
Количество заданий	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10	20
–		–		–		–		20	
Номера заданий	–	–	–	–	–	–	–	–	1-10	11-20	–
Часов в неделю	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
Аудиторные занятия	–	–	–	–	–	–	–	–	16	17	33
–		–		–		–		33	
Самостоятельная работа	–	–	–	–	–	–	–	–	12	5	17
–		–		–		–		17	
Максимальная учебная нагрузка	–	–	–	–	–	–	–	–	28	22	50
–		–		–		–		50	
Аттестация	–	–	–	–	–	–	–	–	ДЗ	ДЗ	–

Промежуточная аттестация: просмотр в виде дифференцированного зачета (ДЗ).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

«ТИПОГРАФИКА»

(Творческая мастерская В. В. Сумарокова)

Вид учебного занятия – урок. Объём времени в часах: ауд. – аудиторные занятия; сам. – самостоятельная работа.

Тестовые упражнения выполняются на формате А4 – 210 х 297 мм (если не указано иное).

По каждой теме предусмотрено выполнение самостоятельного задания на закрепление полученных знаний.

№	Тема	Время в часах		
ауд	сам	всего
5 ГОД ОБУЧЕНИЯ				
9 семестр				
ИСТОРИЯ ТИПОГРАФИКИ				
1	**Тема 1. Введение.** Задачи типографики. **Основные понятия типографики. Стили в типографике. Визуальный язык. Инструменты и материалы.** При рассмотрении данной темы дается определение стиля в типографике и характерных элементов, его составляющих. Визуальные образы как наднациональный способ трансляции смыслов. Фигура и фон. Фигура и цвет. Масса и объем. Объект и композиция. Иерархия элементов. Слово и образ. Компьютер и не только. Влияние выбранного инструмента и материалов на конечный дизайн-продукт. «Следование за материалом» как способ поиска графического решения. Материал как часть художественного замысла. **Три парадигмы типографики.** **Классическая парадигма:** анализ и характерные особенности наборных шрифтов и характера оформления печатных изданий эпох Ренессанса и Классицизма. Построение классической полосы набора по канону Виллара. **Модернистская парадигма:** характерные особенности шрифтов и оформления печатных изданий Конструктивистского и Швейцарского стилей, контраст и ритм как ведущие выразительные средства модернизма, система осей и модульное проектирование. **Постмодернистская парадигма:** фактура набора и иллюстрации, сочетание и взаимодействие фактур.	**1**	0	1
2	**Тема 2. Типографика первопечатников.** На основе анализа работ стилистики работ первопечатников выделяются типографские особенности, которые перенесены в первопечатную книгу из рукописной. Рассматривается эволюция типографики в течение первых десятилетий после изобретения книгопечатания. *Задание:Сделать 4 квадрата с набором в стиле немецких (готический шрифт), итальянских (антиквенный шрифт) и русских первопечатников (полуустав) и 1 квадрат с набором в стиле*[*русской рукописной*](http://pandia.ru/text/category/russkaya_literatura/)*книги (устав).*	**1**	2	3
3	**Тема 3. Типографика XIX века и её отражение в современной типографике.** Анализируются шрифты, созданные в XIX в. и типографские приемы, характерные для этого времени. В качестве базового жанра рассматриваются театральные и цирковые афиши, а также печатная реклама. Анализируется различие между стилизацией и пародией, на примере современных работ, использующих стилистику типографики XIX века. *Задание: Сделать шрифтовую композицию из слов на определенную тему. Например, фрукты, парфюмерия, философия. Оформление и шрифты в стиле типографики XIX в. (реализм, викторианская типографика). Можно делать задание, ориентируясь на композицию газеты, на композицию афиши или сделать упаковочную бумагу в этом стиле.*	**2**	1	3
4	**Тема 4. Типографика эпохи модерна.** При рассмотрении типографики модерна уделяется внимание единству типографского и художественного оформления типографских работ. Рассматриваются шрифты и орнаменты модерна. *Задание: Взять шрифт в стиле модерн. Сделать 3 дополнительных орнаментальных знака для этого шрифта. Показать, как они работают вместе с этим шрифтом.*	**1**	1	2
5	**Тема 5. Типографика начала ХХ века: супрематизм, футуризм, дадаизм.** Рассматриваются новые задачи, которые ставятся перед типографикой в это время, в частности, попытки выражения звучания и содержания текстов, подтекстов и временного контекста типографскими средствами. Рассматриваются новые способы сочетания текстового и иллюстративного материала, в том числе [коллажи](http://pandia.ru/text/category/koll/). *Задание: оформить стихотворную строку, типографским способом, выявив звучание.*	**1**	2	3
6	**Тема 6. Типографика конструктивизма.** Анализируются приемы конструктивистской типографики. Базовые жанры – журнальная и книжная обложка, плакат. Рассматриваются новые типы книг и способы выразительности (Л. Лисицкий: «Маяковский для голоса», «Супрематический сказ о двух квадратах в шести постройках»; А. Родченко – «Про это», фотоиллюстрации к книге С. Третьякова «Самозвери»), приемы создания иллюстраций из наборного типографского материала и с помощью фотоколлажей. *Задание: Сделать композицию в стиле конструктивизм из слов на определенную тему. Композиционно ориентируемся на обложку книги или журнала.*	**1**	1	2
7	**Тема 7. Новая типографика.** Изучаются приемы, характерные для новой типографики, в том числе анализируется причина перехода к широкому использованию гротесковых шрифтов, стандартных форматов бумаги, функционализм в типографской композиции, использовании шрифта и цвета.	**1**	0	1
8	**Тема 8. Ар-деко, типографика 1950-х годов.** Исследуются приемы, характерные для типографских работ в стиле Ар-деко и шрифты этого периода, новаторские подходы к верстке периодических изданий, которые нашли продолжение в журнальной типографике 1950-х годов. *Задание:Сделать композицию, сочетающую наборный текст и фотографию.*	**1**	1	2
9	**Тема 9. Швейцарская типографика. Гельветика. Типографика Эмиля Рудера.** Возникновение швейцарского стиля в типографике – продолжение тенденций новой типографики в композиции типографских работ, использовании шрифта. Изучается феномен Гельветики и её роль в типографике. Изучается использование типографских сеток при проектировании многостраничных изданий и плакатов. Рассматриваются приемы взаимодействия изображения и текста, а также приемы иллюстративной типографики. *Задание1:Сделать композицию, сочетающую изображение и текст (буквы). Типографика непосредственно участвует в изображении.* *Задание 2: Сделать композицию в стиле швейцарской типографики (ориентируемся на расписание театральных спектаклей или расписание поездов).*	**5**	3	8
10	**Тема 10. Постмодерн.** Изучаются технологические предпосылки и идеологические основы этого стиля. Изучаются шрифты, плакаты и многостраничные издания, в том числе работы в стиле типографики гранж. *Задание: сделать композицию в стиле типографики постмодернизма, ориентируясь на любое направление.*	**2**	1	3
Итого за семестр		**16**	12	28
10 семестр				
ПРАКТИЧЕСКАЯ ТИПОГРАФИКА				
11	**Тема 11. Классическая типографика.** Рассматриваются приемы и техники, используемые в классической книжной типографике.Виды полиграфической продукции. История печати в аспекте типографики. Обзор основных исторических образцов типографики и процесс формирования философии искусства набора. Мастера типографики прошлых веков и их наследие. Одностраничные и многостраничные издания. Плакат. Внешнее оформление издания. Переплет и обложка. Авантитул, титул, шмуцтитул. Визитка, листовка. Брошюра, книга, журнал, газета. Тексты для сплошного и выборочного чтения. Удобочитаемость и ритмическая структура набора. «Цвет» наборного текста. Акциденция. Особенности шрифтовых композиций.	**3**	0	3
12	**Тема 12. Современная типографика.** На примере работ, представленных на выставках графического дизайна, в публикациях и интернете рассматриваются современные типографские тенденции. Обзор актуальных тенденций в области графического дизайна по материалам конкурсов «Золотая пчела», «Золотая Блоха», Рейтинг русского дизайна, «Идея!», D&AD (Великобритания), журнала о графическом дизайне «[кАк}» и экспертных интернет ресурсов.	**1**	0	1
13	**Тема 13. Классификация шрифтов по их применению.** Шрифты для сплошного набора, заголовочные и акцидентные шрифты – их особенности и сочетаемость. Стандартные ошибки начинающих дизайнеров.	**1**	0	1
14	**Тема 14. Соотношение компонентов набора.** Единицы измерения, применяемые в типографике. Соотношение размеров строки, колонки, кегля, интерлиньяжа, полей. Золотое сечение и числа Фибоначчи.	**1**	0	1
15	**Тема 15. Композиционное единство текста и иллюстрации.** Взаимодействие «цвета» набора и рисунка. Соответствие стилистик иллюстрации и текста.	**1**	0	1
16	**Тема 16. Модульные сетки.** Преимущество модульных сеток. Виды сеток. Алгоритмы построения. Особенности модульных сеток для различных изданий. Верстка с использованием модульных сеток.	**3**	0	3
17	**Тема 17. Структурирование и акциденция**. Задачи структурирования текста. Способы создания контраста. Сочетание заголовочных шрифтов. Разнообразие акцидентных шрифтов. Особенности акциденции в рекламе, вывеске, объявлении.	**2**	0	2
18	**Тема 18. Основные правила вёрстки.** Работа с текстом в программе Adobe Illustrator. Форматы файлов. Таблицы стилей. Переносы и выключка; отбивки. Неразрывные пробелы. Висячие строки, «дыры» и «коридоры». Использование глифов, наборных украшений, буквиц и рамок. Правила набора. Пробелы. Кавычки. Правила использование тире различных типов. Дроби. Табуляторы. Знаки, отсутствующие на клавиатуре. Специальные символы. Капитель. Лигатуры. Многоточие. Макет. Формат и поля. Колонки и средник. Направляющие и сетка. Общие приемы работы с текстовыми и графическими блоками. Мастер-страница для типового оформления макета. Спуски. Особенности печати вывороткой.	**2**	0	2
19	**Тема 19. Проектирование многополосных изданий.** **Принципиальный макет и проектирование издания.** Пропорция как основа дизайна полиграфии. Формат издания. Стандартные и нестандартные форматы. Принцип поразворотного макетирования. Формат страницы и длина строки. Модульная сетка. Разработка модульной сетки. Макет книги и буклета разной сложности. **Различные приемы оформления текста.** Работа с палитрой, меню, инструментом «Текст». Кегль. Интерлиньяж. Кернинг и трекинг. Оформление абзацев. Отступы и выключка. Отбивки. Создание и использование стилей в оформлении текста. Стили абзацев и стили символов. Иерархия в заголовках. Выделенные цитаты. Сноски. Колонтитулы. Оглавление. Работа с колонками. Различные виды стихотворного набора. Обработка графических объектов. Операции, выполняемые с объектами. Виды обтекания текстом графики.	**1**	0	1
20	**Тема 20. Итоговое задание** – контролирует степень практического освоения художественно-выразительных средств, способность применения теоретических знаний в практической деятельности. По результатам выполнения итогового задания проходит обсуждение представленных работ. **Шрифтовой дизайн как самостоятельная область дизайна.** Общие законы композиции в типографике. Динамика. Статика. Баланс. Ритм. Контраст. Традиции политипажа. Использование линий. Роль шрифта в создании образа. Принципы выбора шрифтов для оформления изданий разных типов. Цвет шрифта. Использование выразительных возможностей бумаги. Бумага и шрифт. Дизайн документов различных типов. Газеты и информационные бюллетени. Брошюры. Рекламные объявления. Рекламный плакат и исторические стили. Шрифт - материал графики. *Итоговое задание «Эмоция в графике»: композиция из букв и текстов (одиночество, страх, радость) на основе рефлекторного письма (быстрое письмо с поиском удачных динамических штрихов и сочетаний)и компьютерной вёрстки.*	**2**	5	7
Итого за семестр		**17**	5	22
Итого за год		**33**	**17**	**50**
ИТОГО ЗА КУРС		**33**	**17**	**50**

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

6.1. Основная учебная и методическая литература.

Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя. – М.: Изд-во Студии А. Лебедева, 2006. – 384 с.

Кричевский В. Типографика в терминах и образах: Кн. в 2 т. – М.: Слово, 2000.

Лаптев В. Типографика: порядок и хаос. – М.: Аватар, 2008.

Лаптев В. В. Модульные сетки. Проектирование многополосных изданий. – М.: РИП-холдинг, 2007.

Лебедев А. Ководство. – М.: Изд-во Студии А. Лебедева, 2011. – 452 с.

Роберт Брингхерст Основы стиля в типографике – Д. Аронов, 2006. – 432 с.

Рудер, Эмиль. Типографика. Учебник по оформлению печатной продукции. – М.: Книга, 1998.

Чихольд Ян. Облик книги. – М.: Издательство «Студия Артемия Лебедева», 2009.

Шпикерман Эрик. О шрифте. – М.: ПараТайп, 2005. – 198 с.

Королькова А. Живая типографика. – М.: IndexMarket, 2007. – 224 с.

Каталог ПараТайп. Цифровые шрифты; 1998–2004. Т. I, II. – М.: ПараТайп, 2004. – 508 с.

6.2. Дополнительная учебная и методическая литература.

Лазурский В. Альд и альдины. Серия: «История книжного искусства». Монографии и очерки. Под редакцией Герчука Ю. Художники Аникст М., Троянкер А. – М., Книга, 1977. – 142 с. с ил.

Владимиров Л. И. Всеобщая история книги / Л. И. Владимиров. – М.: Книга, 1988. – 310 с.

Герчук Ю. История графики и искусства книги. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 300 с.; ил.

Черневич Елена, Аникст Михаил, Бабурина Нина. Русский графический дизайн. – М.: Внешсигма, 1997.

Лаврентьев А. Н. Лаборатория конструктивизма. – М.: Грантъ, 2000.

Хелберт А. Сетка: Модульная система конструирования и производства газет, журналов и книг. – М.: Книга, 1984.

Кудрявцев А. Шрифт. История, теория, практика. – Москва: Университет Натальи Нестеровой, 2003.

Филь Шарлотта и Питер. Графический дизайн XXI века Переводчики А. Витхюхтер, Ф. Сафави, И. Борисова. – М.: АСТ, Астрель, 2008. – 192 с.; ил.

Ньюарк К. Что такое графический дизайн? – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 255 с.

Туэмлоу Э. Графический дизайн: Фирменный стиль. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 242 с.

Черневич Е. Графический дизайн в России. 1900–2000. – М.: Слово, 2008. – 120 с.

Глазычев В.Л. Дизайн как он есть. – М.: Европа, 2006. – 320 с.

Самара Т. Дизайн публикаций: практикум. – М.: РИП-Холдинг, 2006 – 240 с.

Воронов Н. Дизайн: Русская версия. – Тюмень: Институт дизайна, 2005. – 224 с.

Папанек В. Дизайн для реального мира. – М.: Издатель Д. Аронов, 2004. – 416 с.

Кауч Малькольм. Творческая каллиграфия: искусство красивого письма. – Минск., 1998. – 128 с.

Чернышев О.В. Формальная композиция. – Минск: Харвест, 1999 – 312 с.