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

«ШРИФТ»

(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.

Дисциплина «Шрифт» относится к вариативной части Предметной области ПО.01. Художественное творчество. Шрифт – важный предмет в подготовке современного специалиста в области графического дизайна, несмотря на то, что преподаётся он в художественной школе. Задача курса – дать учащимся определённую систему теоретических знаний и практических навыков в написании текстов различными гарнитурами и научить творческому подходу в составлении шрифтовых композиций.В общем учебном процессе он выполняет ряд первостепенных функций. Прежде всего, знакомит с кругом вопросов, объединяемых понятиями шрифт: основные понятия, язык, средства. Расширяет представления о возможных подходах в решении образных, выразительных, композиционных задач. Даёт специфические знания и помогает приобрести навыки визуальной интерпретации решаемой темы. Позволяет сформировать новый взгляд на решение привычных задач. Служит дальнейшему профессиональному и творческому развитию и совершенствованию обучающегося. Способствует формированию системного мышления будущего специалиста.

Графический дизайн, решающий самые разные задачи, от фирменного стиля, наружной рекламы, систем визуальной коммуникации, до полиграфической продукции, упаковки, web-дизайна, компьютерной графики, не обходится без шрифтовой графики, и владение этой культурой – крайне важное условие. Шрифтовая графика, главное формообразующее средство графического дизайна, затрагивает также самые разные области проектной культуры.

Знания и основные навыки, приобретаемые при освоении дисциплины «Шрифт» служат необходимой базой при выполнении проектных задач на последующих курсах дизайн-проектирования и при выполнении итоговой аттестационной работы. Шрифт может выступать средством эскизного поиска или самодостаточным средством построения образных выразительных решений, а может играть роль незначительной, но тем не менее важной дополняющей детали в комплексной проектной презентации.

Изучение материала осуществляется на лекционных и практических занятиях. Учащиеся знакомятся с теорией, рассматривают примеры применения теоретических знаний в разнообразных профессиональных работах различных видов и направлений. В процессе лекций материал дополняется большим числом цифровых иллюстраций, таблицами, образцовыми работами профессионалов: опыт профессиональных решений пополняет багаж знаний обучающихся и одновременно способствует адаптации их к требованиям и нормам профессионализма на этапе начала вхождения в профессию. Практические задания дисциплины дают гарантированный результат, что способствует формированию уверенности студентов в собственных силах и возможностях*.*Упражнения и клаузуры, предлагаемые в рамках дисциплины, позволяют закрепить полученные знания на практике. В заданиях по дисциплине «Шрифт» чередуются традиционные, современные и комплексные технологии исполнения. Достижение целей программы осуществляется в процессе решения постепенно усложняющихся учебных задач.

Изучение шрифта строится на тщательном анализе его истории, осмысленном копировании его исторических форм. Преподаватель, используя репродукции надписей, выполненных в разное время разными мастерами, объясняет учащимся закономерности построения того или иного шрифта в начале каждой новой темы. Далее студенты под руководством преподавателя решают конкретную поставленную перед ними задачу, выполняя упражнения для постановки руки, выписывая отдельные буквы и элементы букв, написание слов и, на заключительном этапе, исполняя надпись или шрифтовую композицию. Основную работу студенты выполняют, таким образом, в классе под руководством преподавателя, для закрепления материала и завершения работы им даётся домашнее задание.

Занятия по дисциплине «Шрифт и промышленная графика» преследуют достижение цели овладения необходимыми практическими навыками шрифтовой графики как важнейшего компонента дизайн-проектирования и иных базовых профессиональных компетенций дизайнеров.

При освоении дисциплины необходимо решить следующие задачи: изучить основы истории письменности и шрифта; освоить терминологию и культурные нормы шрифтовой графики; изучить терминологию и основы типографической культуры; развить творческое мышление в средствах шрифтовой и типографической композиции; развить проектное мышление в части шрифтовой культуры, графики и средств графической выразительности; развить художественно-образное мышление; овладеть спецификой знаковой композиции; развить чувство стиля; совершенствовать зрительное восприятие шрифтовой графики.

1.2. Содержание основных разделов курса.

Раздел 1. Основы шрифтовой культуры. Структура. Построение шрифта.

Рассматриваемые вопросы:История шрифта от глубокой древности до современности. Введение. Понятие «Шрифт». Исторический экскурс в историю шрифтовых форм. Пиктография. Идеография. Иератическое и демотическое письмо. Шрифт древних греков и римлян. Капитальное письмо. Рустика квадрата. Унциальное, полуунциальное письмо (маюскульные и минускульные шрифты). Шрифты средневековья: готический, ломбардские версалы. Шрифты эпохи возрождения: каролингский минускул, антиква, гуманистическое письмо. Шрифты эпохи классицизма. Антиква О. Дидо и Д.Бодони. Классификация шрифтов. Типы шрифтов, разделение их на категории с точки зрения дизайна и назначения. Типы шрифтов в зависимости от техники исполнения: рукописный, рисованный и наборный. Группы шрифтов в соответствии с назначением: текстовые, титульные, акцидентные. Виды шрифтов в зависимости от начертания: антиква, гротеск, декоративные, альтернативные, рукописные. Типы шрифтов в современной компьютерной технологии: растровые, векторные, контурные. Характеристики шрифта: насыщенность, наклон, пропорциональность. Анатомия шрифта и элементы знака. Понятия структуры шрифта: «кегль», интерлиньяж, «трекинг», «кернинг», «хинты», «гарнитура». Гарнитура шрифта. Прописные, строчные буквы, цифры, знаки препинания, специальные символы. Конструкция гарнитуры 4 группы: прямые знаки, крупные или полужирные, знаки с диагональными штрихами, знаки с округлыми элементами. Акценты. Системы и единицы измерения типографских шрифтов.Типометрия. Системы Дидо и Пика. Единица измерения – типографский пункт. Связь этой единицы измерения с другими единицами. Кегли шрифта. Наименования кеглей различного размера употребляемые типографиями.

Теоретическая часть включает необходимые сведения по терминологии шрифта и типографики, истории развития письма, истории развития латинской и русской письменности, классификации шрифтов и их основным характеристикам, истории книгопечатания и наборным шрифтам. Основные принципы построения шрифтов. А также знакомство с принципами типографской акцидентной эстетики.

Практическая часть:

- Построение скелетного гротеска. Прописные буквы. Строчные буквы. Пропорции знаков. Композиция букв в слове. Межбуквенные расстояния и их выравнивание. Оптическое равновесие элементов композиции. Целостное сбалансированное построение слова.

- Блоковая композиция [алфавита](https://pandia.ru/text/category/alfavit/).

- Построение брускового шрифта. Прописные знаки. Эскизирование с помощью плакатного пера. Композиция алфавита. Серифы. Оптическая коррекция знаков.

- Построение шрифта типа Антиква. Пропорционирование на основе модуля. Модульный состав элементов. Основные и вспомогательные штрихи. Серифы. Сопряжения. Оптические коррекции. Построение буквенных знаков авторских инициалов. Контурное построение. Построение с последующей заливкой.

Раздел 2. Европейская традиция. Письмо и печать.

Рассматриваемые вопросы: Эволюция шрифтовых форм и их взаимосвязь с технологиями печати. История книгопечатания Иван Федоров и Франциск Скорина в истории книгопечатания. Гражданский, елизаветинский, академический литературный, обыкновенный шрифты. Требования к шрифтам в полиграфической промышленности.

Знакомство с крупнейшими [вехами](https://pandia.ru/text/category/veha/) развития латинского письма. Римское капитальное квадратное, римское капитальное рустическое, унциальное, полуунциальное письмо и каролингский минускул. Основы шрифтовой композиции. Ритм и пропорции. Форма и контрформа. Контраст и нюанс, другие факторы письма и композиции.

Практическая рукописная часть этого раздела включает:

-   Копирование исторических образцов письма (формат копий А4). Для работы используется традиционный инструмент, тростниковое перо – калам. Указанные виды письма характеризуются определенным композиционным принципом, Выраженным внешним рисунком письма. Пропорциями знаков, углом наклона пишущего инструмента. Особенностями начертания знаков алфавита. Исполняется фрагмент исторического документа.

- Масштабные каллиграфические работы. Со значительной амплитудой движения руки. Те же исторические виды письма. Исполняются в свободном рукописном варианте. Возможно исполнение знаков алфавита, отдельных слов или текста копии. Для письма используются сдвоенные круглоконечные маркеры или ширококонечные маркеры шириной от 10 мм, типографский срыв.

- Основы типографики. Буква и образ. Серия конструктивных шрифтовых миниатюр на раскрытие определенной темы через композицию знака, используя положение в формате, разворот, масштаб, размер, повтор, наслоение, метричность, упорядоченность, хаотичность, контраст и другие подобные факторы.

Раздел 3. Русская традиция. Письмо и печать.

Рассматриваемые вопросы: Возникновение славянской письменности. Исторические и личностные обстоятельства изобретения глаголицы. Глаголица – алфавит, созданный на научной основе. Кириллица – транслитерализация глаголицы. Уставное и полууставное письмо. Скоропись. Русская вязь. Гражданский петровский шрифт. Современная шрифтовая культура. Гарнитуры современных типографских шрифтов: академическая, балтика, журнальная, журнальная рубленая, кудряшевская энциклопедическая, гельветика, лазурского, школьная, газетная, бажановская, пискаревская, банниковская, таймс и др., их характеристики.

Знакомство с крупнейшими этапами развития русской письменности. Глаголица и кириллица. Круглая и угловатая глаголица. Устав, полуустав, скоропись и вязь. Особенности начертания уставного и полууставного письма. Скоропись, скорописные лигатуры, слитные начертания сочетаний знаков. Мачтовые лигатуры вязи. Основы шрифтовой композиции. Ритм и пропорции. Форма и контрформа. Контраст и нюанс и другие факторы.

Практическая рукописная часть этого раздела включает:

-   Копирование исторических образцов письма (формат копий А4). Для работы используется традиционный инструмент, тростниковое перо – калам. Указанные виды письма характеризуются определенным композиционным принципом, Выраженным внешним рисунком письма. Пропорциями знаков, углом наклона пишущего инструмента. Особенностями начертания знаков азбуки. Исполняется фрагмент исторического документа.

- Масштабные каллиграфические работы. Со значительной амплитудой движения руки. Те же исторические виды письма. Исполняются в свободном рукописном варианте. Возможно исполнение знаков алфавита, отдельных слов или текста копии. Для письма используются сдвоенные круглоконечные маркеры или ширококонечные маркеры шириной от 10 мм. Ширококонечные кисти

- Основы типографики. Слово и образ. Серия конструктивных шрифтовых миниатюр на раскрытие определенной темы через композицию слова, используя положение в формате, разворот, масштаб, размер, повтор, наслоение, метричность, упорядоченность, хаотичность, контраст и другие подобные факторы.

Раздел 4. Стиль в типографической композиции.

Рассматриваемые вопросы: Шрифт в рекламе и на плакате. Основные требования к шрифту в рекламе и наглядной агитации. Удобочитаемость шрифта. Содержание и форма. Ритмический строй. Цвет как средство художественной выразительности. Целостность, композиционная слаженность. Наглядность в оформлении письменных текстов. Смысловая акцентировка в шрифтовой композиции. Понятие стиля в шрифтовой полиграфии. Стилевое единство между компонентами шрифтового оформления заголовков, подзаголовков и текстов. Связь рисунка букв с содержанием текста, образность шрифта. Основа средств художественной выразительности – красивые пропорции, необходимый контраст, масштабность, равновесие, ритм, цветовая гармония.

Средневековье. Возрождение. Барокко. Классицизм. Эклектика. Модерн. Функционализм. Дадаизм. Футуризм. Декоративизм. Парадигмы в графическом дизайне. Швейцарский стиль и Новая волна.

Итоговое задание: авторский визуальный стиль. Решение интерпретирует в графике определенный девиз, состояние, принцип действия или отношения. Практический блок заданий по разработке авторского визуального стиля включает следующие этапы, в процессе работы над которыми формируется проектная концепция:

1. Разработка авторского знака на основе геометрических средств формообразования, в числе которых могут использоваться как геометрические буквенно-цифровые элементы, так и иные, простые, геометрические формы, обладающие необходимой знаковой ассоциативностью

2. Разработка авторского знака, росчерка, на основе экспрессивной свободной графики, выполняемой, как традиционными, так и подручными инструментами и материалами с использованием самых разных техник исполнения и нанесения графики.

3. На основе оптимального варианта решения авторского знака разрабатываются основные элементы авторского стиля, шрифт, рапорт, эмблема (знак), логотип, фирменный блок, определяется цвет, разрабатываются некоторые варианты использования элементов стиля на различных носителях. Ручная графика, традиционная и авторская техника, компьютерная обработка, компьютерный набор и верстка.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Шрифт» 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.

Дисциплина «Шрифт» способствует решению следующих задач: изучение истории шрифта; введение в терминологию и освоение культурных норм шрифтовой графики; введение в терминологию и освоение основ типографической культуры; развитие творческого мышления в средствах шрифтовой и типографической композиции; развитие проектного и художественно-образного мышления; овладение спецификой знаковой композиции; развитие чувства стиля; совершенствование зрительного восприятия и мастерства шрифтовой графики.

Цели занятий предмета «Шрифт»: знание основных этапов истории развития шрифта и понимание логики стилеобразования шрифта как результата взаимодействия технологии шрифтовой графики, социальных потребностей и эстетических ценностей каждого исторического периода; знание терминологии и профессиональных норм в проектировании шрифта и шрифтовой композиции; знание основных этапов развития типографики; понимание закономерностей стилеобразования типографической композиции; творческое осмысление шрифтовой композиции как средства создания художественного образа; владение шрифтовой композицией в контексте культуры; развитие чувства стиля.

1.6. Структура программы и содержание учебного предмета.

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.

В первом семестре учащиеся изучают построение и способы написания рисованного шрифта, то есть образцов современных наборных гарнитур, знаки которых вычерчиваются, а не пишутся, при помощи линейки, циркуля и пр. средств. Изучается одна из гарнитур каждого типа. Учащиеся вначале выполняют таблицу знаков гарнитуры, а потом надпись из 2-х – 3-х слов, при этом характер надписи должен подходить к изучаемой гарнитуре. Преподаватель даёт студентам несколько вариантов словосочетаний на выбор, в словах должны присутствовать как простые («о», «р», «п», «и» и т.п., так и сложные по начертанию знаки («ж», «з», «б» и пр.), строчные и прописные буквы. Надпись выполняется в две строки, при этом особое внимание уделяется соблюдению интерлиньяжа, выбору и построению выключки, композиции всей надписи в формате листа бумаги. В заключение работы над рисованными шрифтами выполняется шрифтовая композиция с использованием знаков изученных гарнитур. Шрифтовая композиция может выполняться как тушью, пером, так и в цвете с использованием различных графических материалов (акварель, гуашь, цветная тушь, пастель, цветные карандаши и пр.).

Тема 1. Искусство шрифта. Его историческое развитие и роль в современной графике. В ходе лекции учащимся рассказывается о влиянии изменения материалов письма на начертание знаков, о возрастающей роли шрифта в жизни общества, о постепенном возникновении и развитии таких видов графических искусств, как искусство шрифта, типографика и каллиграфия.

 Тема 2. Рисование антиквенных шрифтов. В качестве образцов для изучения могут быть использованы следующие кириллические гарнитуры: Лазурского, Бук Антиква, Гарамонд, Коринна, Академическая, Баскервиль, Литературная, Палатино, Мысль, Петербург и пр. Задача – уметь построить надпись из нескольких слов изучаемой гарнитурой, знать особенности формирования знаков и различных начертаний данной гарнитуры.

Тема 3. Гротесковые шрифты. Для изучения можно использовать следующие наборные кириллический гарнитуры: Сэнчури Готик, Колибри, Франклин Готик, Фри Сет, Тахома, Вердана и пр. Задача – аналогичная задаче темы 2.

Тема 4. Переходные формы шрифтов. Изучаются гарнитуры типа ленточной антиквы, с небольшими засечками и небольшой разницей в толщине основных и дополнительных штрихов: Флора, Фриц Квадрата, Телингатера и пр. Задача – аналогичная темам 2 и 3.

Тема 5. Выполнение шрифтовой композиции с использованием пройденных гарнитур. Выполняется несложная шрифтовая композиции на свободную тему с использованием знаков изученных гарнитур. Задача – показать при составлении шрифтовой композиции понимание основ конструкции знаков гарнитуры, создать на их основе полноценный графический лист, имеющий ярко выраженной образное звучание.

Во втором семестре изучения дисциплины «Шрифт» студенты учатся рукописным шрифтам. После выполнения упражнений для развития и постановки руки выполняется копия с исторического образца надписи, а потом – самостоятельно написанный изучаемым почерком текст из 10-20 строк. При этом приветствуется использование небольших оформительских элементов (буквицы, политипажные рисунки, линейки и пр.), присущие данному историческому почерку. В исполнении надписи, как и в заданиях первого семестра, уделяется особое внимание общей композиции каллиграфического листа.

Тема 6. Римские рукописные шрифты. По образцу надписей колонны Траяна изучается римское капитальное письмо и капитальный квадратный шрифт. Задача – уметь подготовить и использовать материалы для письма (калам, ширококонечное перо), выдерживая характер исторического образца (пропорции букв, апрошей и межсловных прмежутков, интерлиньяжа и т.д.) выполнить русскоязычную надпись изучаемыми почерками.

Тема 7. Готическое письмо. На основе исторических образцов текстуры и ротунды и репродукций страниц манускриптов 11-15 вв. выполняется русскоязычная надпись одним из изучаемых почерков с буквицей. Задача – выполнение законченного каллиграфического листа.

Тема 8. Каллиграфическое письмо. Каллиграфическое письмо изучается на основе исторических русскоязычных образцов и работ современных отечественных каллиграфов. Задача – выполнение небольшой (до 5 строк) каллиграфической надписи с использованием росчерков.

Тема 9. Славянское письмо. Изучаются исторические старопечатные образцы устава и вязи. Задача – выполнить лист, содержащий вязь и несколько строк уставного письма.

Тема 10. Выполнение шрифтовой композиции. Композиция носит свободный характер и сочетает в себе несколько изученных почерков.

Самостоятельная работа учащихся на курсе шрифтов состоит в самостоятельном домашнем выполнении упражнений на постановку руки и завершением заданий, начатых в аудитории под руководством преподавателя. Листы с выполненными упражнениями проверяются преподавателем. который указывает на удачно выполненные знаки и элементы и анализирует ошибки. В ходе работы над шрифтовыми композициями учащиеся могут выполнять дома подготовительные эскизы и варианты композиций, которые дорабатываются и переносятся в формат листа на занятии под руководством преподавателя. К самостоятельной работе относится и анализ студентом различных гарнитур и почерков, сведения о которых учащиеся находят в библиотеке отделения, в сети Интернет, из других источников.

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.

Грамотно выполненное шрифтовое оформление вызывает эстетические чувства. Выполненная шрифтовая надпись должна при этом обладать образностью, которая в шрифте подразумевает те его характеристики, которые вызывают у зрителя художественно-образные ассоциации. Шрифтовику необходимо свободно владеть средствами художественного выражения, чувствами пропорций, ритма, равновесия, композиционной гармонии. Изучение шрифтов направлено на дальнейшее расширение круга интересов учащихся, развитие их мышления, творческого воображения, памяти, художественного вкуса, эстетического отношения к действительности. В ходе изучения дисциплины студенты вначале выполняют под непосредственным руководством и наблюдением преподавателя упражнения для постановки руки, а далее изучаемой гарнитурой (почерком) исполняется надпись из 2-х – 3-х слов (в первом семестре) или 10-20 строк (во втором семестре). В конце каждого семестра учащиеся выполняют шрифтовую композицию, используя пройденные гарнитуры или почерка. Учебные работы выполняются тушью, в итоговых композициях возможно использование цвета. Контроль за работой студентов выполняется непосредственно на уроке в наблюдении за текущей работой. После прохождения каждой темы следует общий просмотр работ, в том числе и домашних, и их оценка. При этом учащимся указывают их слабые и сильные стороны, преподаватель намечает путь исправления ошибок. При оценке выполненных работ учитываются правильность написания отдельных букв и их элементов, согласованность букв в слове и слов в надписи, правильность композиционного размещения надписи на листе бумаги, аккуратность исполнения.

Изучение шрифтов начинается с лекции, на которой преподаватель рассказывает об общем содержании дисциплины и её роли в будущей профессиональной деятельности учащегося. Затрагиваются вопросы истории шрифта. Студентам рассказывается о материалах, используемых при работе над шрифтом, способах их применения и подготовки основы (бумаги). Важно, чтобы учащиеся не заучивали механически приёмы написания букв гарнитуры, а понимали влияние, оказываемое на характер букв орудиями письма, используемой основой, темпом письма. Зная эту зависимость и учитывая характерные особенности конструкции знаков гарнитуры, учащиеся всегда могут по отдельным знакам гарнитуры восстановить её полный состав, достаточно успешно переложить на современную кириллицы латинский шрифт или исторический образец шрифта.

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: выполнять надписи и шрифтовые композиции на различные темы; анализировать достоинства и недостатки своих работ и работ других исполнителей; знать: рациональные приёмы работы специальными инструментами и принадлежностями; технику написания отдельных букв, слов, предложений и цифровых обозначений различными шрифтовыми гарнитурами. В работах, выполняемых студентами должны соблюдаться правила написания текста: пропорциональность букв и их элементов, стилевое единство всех частей надписи и изображения, композиционная слаженность, индивидуальность почерка исполнителя, образность шрифта.

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 «Шрифт» 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 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.

В результате изучения учебного цикла «Шрифт» обучающийся должен: уметь: профессионально владеть различными орудиями письма (перо, кисть, фломастер и т. д.); анализировать существующие и вновь созданные шрифтовые формы и грамотно использовать их в своей работе; создавать художественные образы средствами шрифтовой формы в соответствии с законами графического искусства; адаптировать дизайнерский проект к определенной читательской аудитории; создавать дизайнерские проекты на уровне современной типографики; грамотно обрабатывать и подавать иллюстрационный материал в различных полиграфических изданиях; реализовывать свои творческие замыслы в соответствующих компьютерных программах; знать: историю возникновения различных шрифтовых форм; пластические особенности исторических форм шрифта и методы их воспроизведения; взаимосвязь орудия письма и пластической формы отображения графены шрифтового знака; художественные и эстетические свойства шрифта одной гарнитуры, основные закономерности создания единого стиля в рамках одной гарнитуры; принципы использования в одной работе различных по стилю шрифтов.

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

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Для занятия шрифтами преподавателю необходимо не только иметь необходимые учебные пособия и таблицы по выполнению различных гарнитур, но и постепенно формировать фонд лучших шрифтовых работ учащихся. Во время объяснения новой темы демонстрация работ лучших современных мастеров шрифта и исторических образцов помогает студентам лучше понять принцип построения гарнитур и возможности их использования. Изучение шрифтов тесно связано с дисциплиной «Информационные технологии», во время изучения которой студенты сталкиваются с вопросом выбора нужной гарнитуры, композиционной работы со словом или надписью. Также во время изучения компьютерной графики учащиеся могут посещать сайты Интернета, посвящённые типографике, каллиграфии и искусству шрифта, анализировать построение наборных и акцидентных оцифрованных шрифтов.

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. Преподавание шрифтов осуществляется в специально оборудованной аудитории со столами, удобными для длительной работы и доской. Лекционные занятия можно проводить в компьютерном классе для удобства демонстрации цифровых изображений образцов шрифтовых композиций и гарнитур.

5. ЗАТРАТЫ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ПРЕДМЕТУ «ШРИФТ»

	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	–	–	–	–	–	–	8	7	–	–	15
–	–	–	–	–
Номера заданий	–	–	–	–	–	–	1-8	9-15	–	–	–
Часов в неделю	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
Аудиторные занятия	–	–	–	–	–	–	16	17	–	–	33
–	–	–	33	–
Самостоятельная работа	–	–	–	–	–	–	16	17	–	–	17
–	–	–	33	–
Максимальная учебная нагрузка	–	–	–	–	–	–	32	34	–	–	66
–	–	–	66	–
Аттестация	–	–	–	–	–	–	ДЗ	ДЗ	–	–	–

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

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

«ШРИФТ»

(Творческая мастерская В. В. Сумарокова)

 ЗАТРАТЫ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ПРЕДМЕТУ «ШРИФТ»

	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	–	–	–	–	–	–	8	7	–	–	15
–	–	–	–	–
Номера заданий	–	–	–	–	–	–	1-8	9-15	–	–	–
Часов в неделю	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–
Аудиторные занятия	–	–	–	–	–	–	16	17	–	–	33
–	–	–	33	–
Самостоятельная работа	–	–	–	–	–	–	16	17	–	–	17
–	–	–	33	–
Максимальная учебная нагрузка	–	–	–	–	–	–	32	34	–	–	66
–	–	–	66	–
Аттестация	–	–	–	–	–	–	ДЗ	ДЗ	–	–	–

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

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

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

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

№	Тема	Время в часах
ауд	сам	всего
4 ГОД ОБУЧЕНИЯ
7 семестр
1	**Вводное занятие.** Знакомство с предметом, его проблемы и развитие: история развития шрифта, письменности; этапы развития и форм: шумерская клинопись; египетские иероглифы (иератический, демотический); финикийский (первый алфавит, 22 знака); греческий алфавит; латинский шрифт (римский капитальный).	**1**	0	1
2	**Римский капитальный шрифт с Троянской арки.** А. Дюрер – антиква. Чернихов – троянская антиква. Конструктивные особенности, построение, вычерчивание латинского алфавита. Римский алфавит: прямой прописной, квадратный шрифты (перо в горизонтальном положении – 0º). Рустика (перо в наклонном положении – 15º). Культура письма, стиль (широкий, узкий, наклон пера и т.д.).***Цель.*** Изучение основ построения. Гармоничность. Точность пропорций. Аккуратность. Приобретение навыков письма. Зачинка «калама» (тростниковая ручка). Написание текста под определенным углом (0**º**, 15**º**, 45**º**, 90**º**).***Формат.*** А4. ***Материал***. Тушь, рапидограф, циркуль, кисть, перо, калам.	**3**	4	7
3	**Унциал, полуунциальный шрифт** (понятие прописных строчных букв). **Каролингский маюскул, минускул** (соединение строчных полуунциальных букв и прописных из древней антиквы). Основы современного алфавита и письма. Написание основных элементов, штрихов, составляющих современное письмо. ***Цель.***Практическое освоение понятий «дукта», стиля, угла письма, угла пера. Написание антиквой, кириллицей, латинской гарнитурами. Соблюдение канона Виллера, зеркала набора, маргиналий. Приобретение навыков письма. Аккуратность. ***Формат.*** А4. ***Материал.*** Перо, калам, тушь.	**2**	2	4
4	**Форматы** (классические), маргиналии, зеркало набора (классическое), канон Виллера.	**1**	0	1
5	**Декор письма.** Историческое развитие декора в письме, рукописной книге, титул, концовка. VIII век н. э. Европа – Азия (каролингский минускул, кириллица, глаголица, устав). Рукописная книга (стиль письма устава). Константин Философ.***Цель.*** Шрифтовой, стилевой навык письма. Гармония разворота. Создание росчерка на основе антиквы. Написание разворота уставом. Начертание со сложным письмом «Устава» (резкий угол письма, пера, формат, зеркало набора, маргиналии, титлы). Особенности славянского письма.***Формат.*** А4. ***Материал.*** Перо, тушь, дорисовка.	**2**	2	4
6	**XII век. «Готический шрифт».** Швабское письмо, ротунда, фрактура, текстура, дукт. Пропорции. 1445 г. Гуттенберг. Возникновение подвижных шрифтов. Литера, гарт, инкунабула. Ручной набор. Бумага, формат. Кегель (размер шрифта). Меры полиграфических измерений. Буквица. Титул.	**2**	2	4
7	**XIV век. Полуустав** (кириллица), ранняя антиква, ранний курсив антиквы (Альдус Мануций), вязь и скоропись (кириллица). Освоение особенностей письма аббревиатуры.***Цель.*** Изучение каллиграфии, освоение письма тонким стальным пером. Копирование. Создание росчерка. Создать росчерк, аббревиатуру.***Формат.*** А4. ***Материал.*** Стальное тонкое перо, тушь.	**2**	2	4
8	**Антиква переходного периода**. Курсив переходного периода. Поздняя антиква. Курсив поздней антиквы. Классификация шрифта (оформительская, типографская): название, тип, вид и т.д. XVIII век. Английский и немецкий рукописные шрифты. ***Цель.*** Освоение стилевых особенностей набора книги, титульного листа XVII– XVIII века. Буквы, коллаж.***Формат.***Выбрать формат: ин-фолио, ин-кварто, ин-октаво (компьютерная графика).	**3**	4	7
Итого за семестр	**16**	16	32
8 семестр
9	**Каллиграфия.** Дукт. Элементы штрихов. Наклон, угол письма.	**2**	1	3
10	**Египетский шрифт. Гротеск. Итальянский шрифт.** ***Цель.*** Практическое освоение стилевых навыков письма. ***Формат.*** А4. ***Материал.*** Перо, тушь.	**2**	2	4
11	**Орнаментальный шрифт** (Тускан и т.п.). Акциденция. Модификация шрифта.***Цель.*** Создать Афишу на основе шрифтовой композиции.***Формат.*** А3. ***Материал.***Тушь, коллаж, ксерокопии, компьютерная графика.	**3**	3	6
12	**Шрифты в стиле модерн, экспериментальные шрифты** (Экмана, Альберса, Швиттерса после 1900). Шрифтовой знак. Логотип.***Цель.*** Выразительность слова. ***Формат.*** А4. ***Материал.*** Перо, кисть, тушь, коллаж, ксерокопии, компьютерная графика.	**2**	2	4
13	**Современные шрифты** (Folio, Gill, Optima, Helvetica, Future). Набор. Выключка. Шрифтовая композиция «Контраст шрифта». Шрифтовой плакат (швейцарский стиль). ***Формат.*** А3. ***Материал.***Перо, кисть, тушь, коллаж, компьютерная графика.	**2**	2	4
14	**Тенденции развития шрифта.** «Новая волна», Д. Корсон и т.д. Создание авторской гарнитуры (альтернативный шрифт) 2-3 буквы. ***Формат.*** А4. ***Материал.***Перо, кисть, тушь.	**2**	2	4
15	**Итоговое занятие.** Современные методы изготовления шрифтов. Компьютерные программы изготовления шрифтов. ***Цель.*** Изучение конструктивного ряда построения шрифтовой гарнитуры. ***Формат.*** А4. ***Материал.***Перо, карандаш, тушь, калька.	**4**	5	9
Итого за семестр	**17**	17	34
Итого за год	**33**	**33**	**66**
ИТОГО ЗА КУРС	**33**	**33**	**66**

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.

Раменский В. А. Основы шрифтовой графики; Учебное пособие. – Барнаул: Изд. АлтГТУ им. Ползунова, 2006.

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

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

Чернихов Я.Г., Соболев Н.А Построение шрифтов: Учеб. пособие. – М.: Архитектура – С, 2004.

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 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.

6.3. Дополнительная методическая литература.

Большаков М.В. ДЕКОР И ОРНАМЕНТ В КНИГЕ. М. «Книга». 1990.

Владимиров Л.И. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ КНИГИ. М. Книга. 1988.

Волков Л.А. ОСНОВЫ НАБОРНЫХ ПРОЦЕССОВ. М. «Книга». 1986.

Герчук Ю.Я. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МИРЫ КНИГИ. М. 1989.Гуссман Г. О КНИГЕ. М. «Книга». 1982.

Джиго А.А., Калинин С. Ю.. СТАНДАРТЫ ПО ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ. М. «Юристъ». 1998.

Иттен И. ИСКУССТВО ЦВЕТА. М. Д. Аронов. 2000.

КНИГОПЕЧАТАНИЕ КАК ИСКУССТВО. М. «Книга». 1987.

Кричевский В. ТИПОГРАФИКА В ТЕРМИНАХ И ОБРАЗАХ. Москва. «Слово». 2000.

Кричевский В. ОБЛОЖКА: ГРАФИЧЕСКОЕ ЛИЦО ЭПОХИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОИСКА. 1917-1937. М. «Самолет». 2002.

Лаврентьев А. ЛАБОРАТОРИЯ КОНСТРУКТИВИЗМА. ОПЫТ ГРАФИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. М. «Грантъ». 2000.

ОФОРМЛЕНИЕ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ ЗА РУБЕЖОМ. Издательство московского университета. 1978.

Птахова И. ПРОСТАЯ КРАСОТА БУКВЫ. Л. «Русская графика». 1997.

Серов С.И. СТИЛЬ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ. 60-80 ГОДЫ. М. 1991.

Солдатов А.А. ПЕЧАТНИКУ-ОФСЕТНИКУ. Словарь-справочник. М. «Книга». 1984.

Тихомиров М.И., Муравьев А.В.. РУССКАЯ ПАЛЕОГРАФИЯ. М. Высшая школа. 1982.

Хан-Магомедов С.О. ВХУТЕМАС. М. 1995.

Хан-Магомедов С.О. ПИОНЕРЫ СОВЕТСКОГО ДИЗАЙНА. М. 1995.

Ярмола Ю. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ШРИФТЫ. BHV-Санкт-Петербург. СПб. 1994.

6.4. Иллюстративный материал:

ЛУЧШИЕ ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ РОССИИ. М. Линия графики. 1997.

ЛУЧШИЕ ЗНАКИ И ЛОГОТИПЫ 1990-1995. М. Линия графики. 1995.

ТИПОГРАФИКА. ШРИФТЫ. М. Ю. Л. Сокольников. 1994.

A COLLEKTION OF TRADEMARKS AND LOGOTYPES IN JAPAN. Vol.7 Graphic SHA.

A. Kapr, W. Schiller. GESTALT UND FUNKTION DER TYPOGRAFIE. VEB Fachbuchverlag. Leipzig.1980.

ALPHABETE. (Novum press). E. D. Stiebner, H. Huber. Bruckmann. Műnchen. 1984.

Gates D. TYPE. Watson – Guptill Publications. New York.

GRAPHIC DESIGN GUIDE. 2/96. GDG Ltd. Wien.

Kunze H. DAS GROßE BUCH VON BUCH. Der Rinderbuchverlag. Berlin. DDR. 1983.

KALLIGRAFISCHE EXPRESSIONEN. VEB Fachbuchverlag. Leipzig.1988.

Korger. SCHRIFT UND SCHREIBEN. VEB Fachbuchverlag. Leipzig.1981.

THE COMPLETE GUIDE TO CALLIGRAPHY TECHNICUES AND MATERIALS. Chartwell Books. INC.

THE END OF PRINT: THE GRAPHIC DESIGN OF DEVID CARSON. Lewis Blackwell. 1995.

V. Toots. 300 durtu veidi. Latvijas Valsts izdevniecida. Riga. 1960.