

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Креативное проектирование. Мода»
для направления 54.04.01 «Дизайн» подготовки магистра

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"

Школа дизайна
факультета коммуникаций, медиа и дизайна
Рабочая программа дисциплины
«Креативное проектирование. Мода»

для образовательной программы «Дизайн»
направления подготовки 54.04.01 «Дизайн»
уровень магистр

Разработчик(и) программы

Канкулов А.Ж akankulov@hse.ru

Ключевская М.И masha@inshade.ru

Одобрена на заседании Школы дизайна

«30» августа 2017г.

Руководитель Школы дизайна

Мещеряков А.В.

Утверждена объединенным Академическим советом образовательных программ
бакалавриата «Дизайн», магистратуры «Дизайн» и «Коммуникационный дизайн»

«31» августа 2017 г., № протокола 1

Академический руководитель образовательной программы

Кузнецова А.В.

Москва, 2017

*Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями
университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика
программы.*

1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Креативное проектирование. Мода» и студентов направления подготовки 54.4.1 «Дизайн», обучающихся по образовательной программе «Дизайн».

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:

- Образовательным стандартом НИУ ВШЭ <https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf>;
- Образовательной программой «Дизайн» направления подготовки 54.04.01 «Дизайн».
- Объединенным учебным планом университета по образовательной программе магистратуры «Дизайн», утвержденным в 2017 г.

2 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Креативное проектирование. Мода» является формирование у студентов основных знаний и навыков в области проектирования рамках выбранной специализации. В данной дисциплине студенты получают основные знания для дальнейшей успешной реализации в выбранной профессии.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции:

Компетенция	Код по ОС ВШЭ	Уровень формирования компетенции	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции	Форма контроля уровня сформированности компетенции
Способен оценивать и модифицировать освоенные методы и способы профессиональной деятельности.	СК-1	РБ, СД, МЦ	владеет способностью приобретать новые методы и способы ведения профессиональной деятельности	практическая работа, самостоятельная работа	просмотр работ
Способен разрабатывать и апробировать концепции, модели и инструменты профессиональной деятельности.	СК-2	РБ, СД, МЦ	использует новые концепции, модели, инструменты в проектной работе	практическая работа, самостоятельная работа	просмотр работ
Способен к самостоятельному освоению новых методов	СК-3	РБ, СД, МЦ	осваивает новые методы исследований	практическая работа, самостоятельная	просмотр работ

исследований и к изменению научно-производственного профиля профессиональной деятельности.				ная работа	
Способен к совершенствованию своего интеллектуального и культурного уровня и к планированию профессионального развития и карьеры.	СК-4	РБ, СД, МЦ	использует различные ресурсы для развития интеллектуального и культурного уровня	практическая работа, самостоятельная работа	просмотр работ
Способен к проявлению инициативы, к принятию управленческих решений, оценке их последствий и полноте ответственности за них.	СК-5	РБ, СД, МЦ	применяет на практике управленческие действия, оценивает их последствия	практическая работа, самостоятельная работа	просмотр работ
Способен к анализу и проверке информации в ходе профессиональной деятельности, к самостоятельному восполнению и	СК-6	РБ, СД, МЦ	умеет проводить предпроектный анализ, использует его в своей	практическая работа, самостоятельная работа	просмотр работ

синтезу необходимой информации, а также к работе в условиях неопределенности.			проектной деятельности, умеет анализировать и проверять необходимую информацию		
Способен к организации и управлению многосторонними (в том числе межкультурными) коммуникациями.	СК-7	РБ, СД, МЦ	организовывает многосторонние коммуникации в своей профессиональной деятельности	практическая работа, самостоятельная работа	просмотр работ
Способен к ведению профессиональной и исследовательской деятельности в международной среде.	СК-8	РБ, СД, МЦ	умеет вести профессиональную деятельность в международной среде	практическая работа, самостоятельная работа	просмотр работ
Способен к постановке творческих задач и их решению.	ПК-1	РБ, СД, МЦ	владеет навыками постановки и решения творческих задач	практическая работа, самостоятельная работа	просмотр работ
Способен к самостоятельному созданию	ПК-2	РБ, СД, МЦ	демонстрирует способности в поиске и	практическая работа, самостоятельная	просмотр работ

художественного образа			создании художественных образов	ная работа	
Способен в профессиональной деятельности руководствоваться принципами социальной ответственности, принимать ответственные управленческие решения.	ПК-3	РБ, СД, МЦ	использует принципы социальной ответственности и применяет их на практике	практическая работа, самостоятельная работа	просмотр работ
Способен к определению перспективных трендов в дизайне и трансформации современных художественных идей, методов и инструментов с целью внедрения их в профессиональную деятельность.	ПК-5	РБ, СД, МЦ	воспроизводит новые образы и идеи, применяет творческий концептуальный подход на практике, определяет перспективные тренды	практическая работа, самостоятельная работа	просмотр работ
Способен к разработке проектной идеи и планированию этапов ее	ПК-6	РБ, СД, МЦ	имеет навыки разработки проектной идеи и этапов ее	практическая работа, самостоятельная работа	просмотр работ

реализации.			реализации		
Способен к экономическому и технологическому обоснованию проектных предложений.	ПК -7	РБ, СД, МЦ	имеет понимание о экономической и технологической целесообразности проекта	практическая работа, самостоятельная работа	просмотр работ
Способен к оценке адекватности творческих, технологических, конструкторских решений проектной задачи	ПК-8	РБ, СД, МЦ	Умеет оценивать выбранные решения для реализации проектной задачи	практическая работа, самостоятельная работа	просмотр работ
Способен к составлению необходимой проектной документации. Способен к составлению необходимой проектной документации.	ПК-9	РБ, СД, МЦ	владеет навыками составления необходимой документации	практическая работа, самостоятельная работа	просмотр работ
Способен к поиску и синтезу необходимой	ПК-10	РБ, СД, МЦ	владеет навыками поиска	практическая работа, самостоятельная	просмотр работ

информации при решении профессиональных задач, в т.ч. с применением актуальных информационно-коммуникационных технологий.			различной необходимой информации для реализации проекта	ная работа	
Способен к обработке, хранению и распространению данных проектного и профессионального характера.	ПК-11	РБ, СД, МЦ	владеет способами обработки, распространения и хранения данных, необходимых в проектной деятельности	практическая работа, самостоятельная работа	просмотр работ
Способен к организации работы творческого коллектива и взаимодействию со смежными организациями.	ПК-12	РБ, СД, МЦ	владеет навыками организации работы со смежными специалистами и другими коллективами	практическая работа, самостоятельная работа	просмотр работ
Способен к организации индивидуальной творческой и проектной	ПК-13	РБ, СД, МЦ	имеет навыки организации индивидуальной деятельности	практическая работа, самостоятельная работа	просмотр работ

деятельности.					
Способен к постановке научно-исследовательских задач и выявлению научной проблематики в профессиональной деятельности.	ПК-14	РБ, СД, МЦ	Владеет навыками постановки задач при проведении визуальных исследований	практическая работа, самостоятельная работа	просмотр работ
Способен к презентации результатов исследовательской и проектной деятельности.	ПК-15	РБ, СД, МЦ	способен проводить необходимый анализ для осуществления проектной деятельности	практическая работа, самостоятельная работа	просмотр работ
Способен к экспертному анализу и проектному консультированию на различных стадиях реализации проектов.	ПК-16	РБ, СД, МЦ	проводит экспертное и проектное консультирование на разных стадиях проекта	практическая работа, самостоятельная работа	просмотр работ
Способен к определению целей учебного процесса, выбору образовательных	ПК-17	РБ, СД, МЦ	знает принципы безопасности в проектной деятельности и	практическая работа, самостоятельная работа	просмотр работ

технологий и способов оценки результата образовательного процесса в области дизайна.			использует их на практике		
Способен к созданию авторских курсов и программ в области дизайна.	ПК-18	РБ, СД, МЦ	владеет приемами создания авторских курсов в рамках своей основной проектной деятельности	практическая работа, самостоятельная работа	просмотр работ
Способен при организации профессиональной деятельности к профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний, к предотвращению экологических нарушений	ПК-19	РБ, СД, МЦ	имеет навыки организации безопасной проектной деятельности	практическая работа, самостоятельная работа	просмотр работ

Уровни формирования компетенций:

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции человеком и готовность ее использовать

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к циклу «Цикл дисциплин программы» /блоку дисциплин «Вариативная часть».

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин:

дисциплин по выбору и др.

5 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела	Всего часов	Аудиторные часы				Самостоятельная работа
			Лекции и	Семинары	Практические занятия	Другие виды работы	
1 курс							
1	Раздел 1. Основы графического дизайна. Модный бренд. Определение трендов	104			64		40
2	Раздел 2. Основы	104			64		40

	визуальной коммуникации. Модный бренд. Коммуникационная стратегия. Модный бренд. Визуальное исследование						
3	Раздел 3. Арт-дирекшн в моде. Календарь для модной марки. Фотостудия (этап 1)	128			88		40
4	Раздел 4. Арт-дирекшн в моде. Субкультура. Проект для заданного издания. Фотостудия (этап 2)	120			80		40
2 курс							
5	Раздел 5. Арт-дирекшн в моде. Концептуальный магазин. Основы композиции	104			64		40

	Визуальное исследование										
Промежуточный	Экзамен	*	*	*	*	*					Просмотр выполненного проекта через сайт-портфолио.
Итоговый	Экзамен						*				Просмотр выполненного проекта через сайт-портфолио.

7 Критерии оценки знаний, навыков

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в форме проверки домашних заданий. Оценивание происходит в результате просмотра выполненных заданий.

Промежуточный и итоговый контроль по дисциплине осуществляется в форме экзаменационного просмотра.

В процессе оценивания рассматриваются знания, умения и навыки студента полученные им в результате освоения разделов дисциплины.

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

Проведение промежуточных и итоговых экзаменов

Экзамены по дисциплине проводятся в форме просмотра работ (далее соответственно – Просмотр, дисциплина). Проведение Просмотра подразумевает оценивание выполненных в течение модуля работ студента

специально созданной экзаменационной комиссией (далее – комиссия) в составе не менее трех человек.

Состав комиссии формируется на один учебный год. В состав комиссии могут входить работники Школы дизайна (далее – Школа дизайна), а также работники сторонних организаций по согласованию (выдающиеся практики, российские и зарубежные специалисты в области дизайна). В оценивании работ студентов на просмотре по каждой отдельной дисциплине могут принимать участие как все члены комиссии в полном составе, так и некоторые из них (но не менее трех членов комиссии на просмотр).

Перед просмотром студент должен загрузить свою работу на интернет – страницу (сайт) «Студенческое портфолио» на интернет-странице Школы дизайна на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ по адресу <http://portfolio.hse.ru> не позднее 06:00 дня просмотра.

Просмотр работ осуществляется с интернет-страницы (сайта) <http://portfolio.hse.ru>. В отдельных случаях, к Просмотру, в дополнение к загруженной на интернет-страницу (сайт) работе, по согласованию с преподавателем дисциплины, студентом могут быть предоставлены дополнительные материалы, принесенные им непосредственно на просмотр без предварительной загрузки на интернет-страницу (сайт) (макетные образцы, зарисовки, готовые изделия и иные материалы).

Время и место Просмотра назначается в соответствии с расписанием сессии.

Просмотр предполагает демонстрацию результатов работы, выполненной студентом по дисциплине в формате презентации. Члены комиссии вправе задавать студенту вопросы, высказывать мнения и комментарии.

Члены комиссии могут осуществлять оценку работ как при очном присутствии на просмотре, так и при заочном оценивании через интернет-страницу (сайт).

8 Содержание дисциплины

1 курс

Раздел 1. Основы графического дизайна. Модный бренд. Определение трендов

Количество часов аудиторной работы – 64

Количество самостоятельной работы - 40

Основы графического дизайна

Студенты выбирают модный тренд, который им предстоит разрабатывать на протяжении первого полугодия обучения в различных аспектах. В рамках первого модуля обучения происходит разработка концепции оформления модного показа. Студенты разрабатывают логотип, фирменную графику и все необходимые элементы на небольшом количестве носителей.

Модный бренд. Определение трендов

Исследование тенденций модного сезона на основе изучения показов. Создание трендбука сезона.

В качестве самостоятельной работы студенты выполняют задания, нацеленные на реализацию и выполнение задач, поставленных во время аудиторных занятий.

Формы и методы проведения занятий по разделу: в рамках занятий по всем разделам дисциплины предусмотрено выполнение практических заданий, рассмотрение различных кейсов, проведение дискуссий, возможно проведение мастер-классов приглашенными специалистами.

Раздел 2. Основы визуальной коммуникации. Модный бренд. Коммуникационная стратегия. Модный бренд. Визуальное исследование

Количество часов аудиторной работы – 64

Количество самостоятельной работы - 50

Основы визуальной коммуникации

В течении второго модуля студенты продолжают работать с темой модного показа, и разработают две серии пригласительных афиш (графические и шрифтовые), которые представляют собой формат визуальной коммуникации с своей целевой аудиторией, заинтересованной в выбранном тренде.

Модный бренд. Коммуникационная стратегия

Исследование коммуникационных стратегий фэшн-бренда: студенты выбирают одну из крупных глобальных марок и изучают особенности ее коммуникации с потребителем (графический стиль, оформление магазинов, показов, лукбуков и пр.) в исторической перспективе.

Модный бренд. Визуальное исследование

Визуальное исследование коммуникационных стратегий фэшн-бренда: студенты выбирают одну из крупных глобальных марок и изучают особенности ее коммуникации с потребителем (графический стиль, оформление магазинов, показов, лукбуков и пр.) в исторической перспективе.

В качестве самостоятельной работы студенты выполняют задания, нацеленные на реализацию и выполнение задач, поставленных во время аудиторных занятий.

Формы и методы проведения занятий по разделу: в рамках занятий по всем разделам дисциплины предусмотрено выполнение практических заданий, рассмотрение различных кейсов, проведение дискуссий, возможно проведение мастер-классов приглашенными специалистами.

Раздел 3. Арт-дирекшн в моде. Календарь для модной марки. Фотостудия (этап 1)

Количество часов аудиторной работы – 88

Количество самостоятельной работы - 50

Арт-дирекшн в моде. Календарь для модной марки

Фэшн-съемка: идея и организация. Разработка и проведение фэшн-съемки в форме календаря. Студенты по согласованию с куратором выбирают тему календаря или марку, для которой он должен быть сделан. В процессе работы над проектом студенты предлагают оригинальное решение (идею) съемки), проводят исследование стилистических и фотографических приемов, используемых в области фэшн-фотографии, создают мудборд и раскадровку, организуют фотосъемку, проводят выбор фотографий и верстку календаря. К просмотру представляются визуальное исследование, мудборд и съемка из 12 кадров.

Фотостудия (этап 1)

Работа в фотостудии является важным техническим этапом реализации проектов по направлению "Мода". В рамках занятий в фотостудии студенты также получают ценные консультации и необходимую помощь со стороны ведущих специалистов по фотографии.

В качестве самостоятельной работы студенты выполняют задания, нацеленные на реализацию и выполнение задач, поставленных во время аудиторных занятий.

Формы и методы проведения занятий по разделу: в рамках занятий по всем разделам дисциплины предусмотрено выполнение практических заданий, рассмотрение различных кейсов, проведение дискуссий, возможно проведение мастер-классов приглашенными специалистами.

Раздел 4. Арт-дирекшн в моде. Субкультура. Проект для заданного издания. Фотостудия (этап 2)

Количество часов аудиторной работы – 80

Количество самостоятельной работы - 50

Арт-дирекшн в моде. Субкультура. Проект для заданного издания

Фэшн-съемка: стайлинг и съемка обложки. Разработка идеи и проведение фэшн-съемки с обложкой для журнала, основанной на стиле определенной субкультуры. Студент получает методом жребия субкультуру и издание, для которого нужно сделать съемку. В процессе работы студенты делают визуальное исследование на тему выбранной субкультуры, разрабатывают идею съемки, составляют мудборд и раскадровку, организуют фотосъемку, делают выбор фотографий и верстку материала для журнала с обложкой.

Фотостудия (этап 2)

Работа в фотостудии является важным техническим этапом реализации проектов по направлению "Мода". В рамках занятий в фотостудии студенты также получают ценные консультации и необходимую помощь со стороны ведущих специалистов по фотографии.

В качестве самостоятельной работы студенты выполняют задания, нацеленные на реализацию и выполнение задач, поставленных во время аудиторных занятий.

Формы и методы проведения занятий по разделу: в рамках занятий по всем разделам дисциплины предусмотрено выполнение практических заданий, рассмотрение различных кейсов, проведение дискуссий, возможно проведение мастер-классов приглашенными специалистами.

2курс

Раздел 5. Арт-дирекшн в моде. Концептуальный магазин. Основы композиции

Количество часов аудиторной работы – 64

Количество самостоятельной работы - 50

Арт-дирекшн в моде. Концептуальный магазин.

Разработка концепции модного магазина. Проект включает: исследование различных примеров и форматов модных магазинов (мультибрендовых бутиков

и концепт-сторов); исследование локального модного рынка с точки зрения магазинов; разработка идеи бутика или концепт-стора для определенного города или района, которая включает общую концепцию (направленность и особенности) магазина, ассортимент, решение пространства и представления товара. Проект представляется в виде: исследования по выбранному сегменту рынка магазинов; мудборд; ассортимент в виде трендбука / лукбука; серия эскизов оформления магазинов и представления товара; макет полки / деталей экспозиции магазина.

Основы композиции

Создание графических рядов реконструктивным методом формообразования. Применение в эскизах пропорций золотого сечения. Источник – модные тренды коллекций одежды текущего сезона. Для каждого тренда предлагается вариант собственной разработки (фигура в костюме, арт-объект, концептуальный магазин или предметы интерьера концептуального магазина). Развеска состоит из рядов по следующим заданиям: линия (стилизация фигуры в костюме); пятно (стилизация фигуры в костюме); линия фактурная; пятно фактурное; полоса статичная; полоса динамичная + оптические иллюзии; монораппорт. Данное задание способствует генерированию идей на основе актуальных трендов.

В качестве самостоятельной работы студенты выполняют задания, нацеленные на реализацию и выполнение задач, поставленных во время аудиторных занятий.

Формы и методы проведения занятий по разделу: в рамках занятий по всем разделам дисциплины предусмотрено выполнение практических заданий, рассмотрение различных кейсов, проведение дискуссий, возможно проведение мастер-классов приглашенными специалистами.

Раздел 6. Арт-дирекшн в моде. Витрина. Основы цветоведения. Fashion-иллюстрация

Количество часов аудиторной работы – 64

Количество самостоятельной работы - 50

Арт-дирекшн в моде. Витрина

Оформление витрины модного магазина. Студенты выбирают один из крупных универсальных магазинов или бутиков, проводят исследование особенностей его визуальной коммуникации с потребителями, и на основе этого разрабатывают идею для витрины магазина к соответствующему сезону. К просмотру представляются визуальное исследование, мудборд, серия эскизов 6 витрин, а также воплощение одной из витрин в виде макета или фотографии.

Основы цветоведения. Fashion-иллюстрация

Проектирование графических рядов конструктивным методом формообразования. Работа с цветовым кругом. Подбираются работы 10 современных fashion - иллюстраторов. На их основе собирается образ и состав графической коллекции. Развеска состоит из блоков, выполненных в родственной («живой» цвет), родственно-контрастной (коллаж) и контрастной гамме (3D-элементы), в технике fashion - иллюстраторов. Один из блоков состоит из проекта витрины.

В качестве самостоятельной работы студенты выполняют задания, нацеленные на реализацию и выполнение задач, поставленных во время аудиторных занятий.

Формы и методы проведения занятий по разделу: в рамках занятий по всем разделам дисциплины предусмотрено выполнение практических заданий, рассмотрение различных кейсов, проведение дискуссий, возможно проведение мастер-классов приглашенными специалистами.

9 Образовательные технологии

При реализации учебной работы предусмотрены следующие формы проведения занятий: изучение теоретического и практического материала по дисциплине; выполнение практических задач и кейсов; выполнение проектов.

В рамках курса могут быть проведены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы приглашенных экспертов и специалистов.

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля

В качестве оценочных средств (критериев оценивания) используются материалы с сайта студенческого портфолио <http://portfolio.hse.ru>, позволяющие увидеть ранее выполненные работы студентов по дисциплине, а также оценки, выставленные экзаменационной комиссией и соотнести уровень предоставленных студенческих работ.

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации

В качестве примеров работ для студентов, также используются материалы с сайта студенческого портфолио <http://portfolio.hse.ru>, позволяющие увидеть ранее выполненные работы студентов по дисциплине и оценки, выставленные экзаменационной комиссией.

11 Порядок формирования оценок по дисциплине

Итоговая оценка по дисциплине, в случае если дисциплина продолжается несколько модулей, формируется из оценки последнего модуля изучения дисциплины.

Оценка за экзамен по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:

1. Текущий контроль, проведенный в середине модуля преподавателем дисциплины.
2. Результаты экзаменационного просмотра.

Оценка за экзамен выводится по формуле средней взвешенной с учетом введенных весов.

- 1) Оценка за промежуточный просмотр в середине модуля = 0,2
- 2) Оценка за проект, представленный на просмотре = 0,8 оценки, выставяемой за экзамен.

Общая формула оценки за экзамен при этом следующая:

$$O = 0.2 \times m1 + 0.8 \times m2$$

m1 - промежуточная оценка, полученная в текущий (промежуточный) контроль в середине модуля;

m2 - оценка комиссии за проект на просмотре;

В итоговой оценке по дисциплине (выставляемой в диплом о высшем образовании) выставляется последняя экзаменационная оценка по учебной дисциплине.

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1 Базовый учебник и основная литература

Лаптев Владимир "Модульные сетки. Проектирование многополосных изданий"

Юрий Норштейн "Снег на траве"

Виктор Папанек "Дизайн для реального мира"

Ян Чихольд "Облик книги"

Иоханнес Иттен "Искусство формы", "Искусство цвета"

Владимир Кричевский "Типографика в терминах и образах"

Йозеф Мюллер Брокман "Модульные системы в графическом дизайне"

Пол Рэнд "Дизайн :Форма и хаос"

Ян Чихольд "Новая Типографика"

Эмиль Рудер "Типографика"

Эрик Шпикерман "О шрифте" (Stop stealing Sheeps)

Роберт Брингхерст "Основы стиля в типографике"

Йозеф Мюллер Брокман "Проектирование модульных систем"

Аллен Херпберт "Сетка"

Кандинский "Точка и линия на плоскости и др"

Джесси Джеймс Гаррет "Веб-дизайн. Элементы опыта взаимодействия"

Влад Головач "Дизайн пользовательского интерфейса"

Алан Купер "Об интерфейсе. Основы проектирования взаимодействия"

Джеф Раскин "Интерфейс: новые направления в проектировании компьютерных систем"

Келейников И.В . "Дизайн книги: от слов к делу"

Королькова А.В. "Живая типографика"

Ефимов В. "Великие шрифты: шесть из тридцати : сборник альбомов"

Ефимов В."ПараТайп"

Ефимов В. "Великие шрифты: шесть из тридцати : сборник альбомов: 300-летию кириллического гражданского шрифта Кн2."

Юрий Гордон Книга про буквы

12.2 Дополнительная литература

Джеймс Крейт/Ирина К. Скала "Шрифт и дизайн. Современная типография"

Роберт Макки. "История на миллион долларов : мастер-класс для сценаристов, писателей и не только "

Владимир Пропп. "Морфология волшебной сказки "

Борис Эйхенбаум. "Как сделана "Шинель"Гоголя"

Francesco Franchi. "Designing News"

Владимир Кричевский. "Век русского книжного искусства"

Книгопечатание как искусство. Типографы и издатели 18-20 века. О секретах своего мастерства. 1987 год.

Ляхов В.Н. "Очерки теории искусства книги"

Ляхов В.Н. "Искусство книги.Избранные историко-теоретические и критические работы. 1978 год

Цурцумия Р. ""Форма и стиль. Архитектура, скульптура, живопись."

Spiekermann T., Ginger E.M. "Stop stealing sheep & find out how type works."

Kunz, Willi. "Typography: Macro and microaesthetics.Niggli"

Kunz, Willi. "Typography: formation+TransFormation. Niggli"

Pohlen, Joep."Letter Fountain.Taschen"

Владимир Лаптев . Просто дизайн

Люсьен Робертс. Сетки. Креативные решения

Владимир Фаворский. О шрифте

12.3 Программные средства

В рамках изучения дисциплины возможно использование следующего программного обеспечения: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In Design, Adobe Acrobat Professional, Autodesk 3Ds MAX, Adobe After Effects + Adobe Premier.

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима стандартно оборудованная компьютерная аудитория (компьютеры PC или Mac, видеопроектор и экран настенный, со звуковым оснащение), а также стандартно оборудованная аудитория (столы, стулья) для выполнения ручных эскизных зарисовок и других работ.

Программное обеспечение: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In Design, Adobe Acrobat Professional, Autodesk 3Ds MAX, Adobe After Effects + Adobe Premier.