ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДЕНА

Приказом ректора
АНО ВО «Центральный университет»
от «02» июня 2026 г. № 0602.37

Рабочая программа дисциплины (модуля)
«Коммуникационный и графический дизайн. Продвинутый уровень»
дополнительной профессиональной программы –
программы профессиональной переподготовки
«Проектирование человеческого опыта (Human Experience Design)»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0215B0C000D1B3FEB44A37EE631E0C27D4
Владелец: Ивашкевич Евгений Васильевич
Действителен: с 13.01.2026 до 13.04.2027

Электронный документ

Москва
2026

Содержание

1. **Краткая характеристика дисциплины (модуля)** 3
2. **Тематический план** 5
3. **Содержание дисциплины (модуля)** 5
4. **Учебно-методическое обеспечение** 6
5. **Материально-техническое обеспечение** 6
6. **Методические и оценочные материалы** 8

1. Краткая характеристика дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) «Коммуникационный и графический дизайн. Продвинутый уровень» позволяет выйти за рамки функционального дизайна и работать с визуальным языком как с культурным и смысловым кодом, обогащая проекты исторической глубиной и авторской выразительностью.

Дисциплина (модуль) изучается в 1 и 2 семестрах. Данная программа предназначена для 1-го семестра.

Цель изучения дисциплины (модуля): развить у обучающихся глубокое понимание композиционных, исторических и культурных основ графического дизайна и сформировать навыки создания выразительных, метафорически насыщенных и системно выстроенных визуальных проектов на продвинутом уровне.

Задачи изучения дисциплины (модуля):

- раскрыть роль сетки, модуля, пропорций и композиции как инструментов управления вниманием и построения графической структуры;
- научить анализировать визуальный язык исторических направлений и применять их принципы в авторских проектах без прямого копирования;
- сформировать умение создавать серийные визуальные высказывания, основанные на ритме, вариативности и композиционной логике;
- развить навыки работы с метафорой, леттерингом, ручными техниками и цветом для построения глубоких и многозначных графических образов;
- освоить практики профессионального обсуждения, рефлексии и доработки проекта через экспертную оценку и критический разбор.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

знать:

- как сетка, модуль, пропорции и композиция работают как инструменты управления вниманием;
- как модернистская логика формы и функции повлияла на визуальный язык графического дизайна;
- какие визуальные принципы характерны для разных исторических направлений: модернизма, футуризма, психоделии 60-х, японского дизайна;
- как серийность, ритм, вариативность и точность помогают строить визуальное высказывание;
- как культурный контекст, ручные техники, леттеринг и метафора влияют на создание знаков, постеров и визуальных систем.

уметь:

- использовать сетку, модули, пропорции и композицию для построения выразительной графической структуры;
- анализировать визуальный язык разных дизайнерских школ, авторов и исторических периодов;
- создавать серийные визуальные высказывания на основе ритма, вариативности и композиционной логики;
- работать с метафорой, цветом, типографикой, леттерингом и ручными техниками в графическом проекте;
- интерпретировать чужие культурные коды и переводить их в собственное визуальное решение.

владеть:

- навыком разработки серийных графических проектов на основе сетки, модулей и композиционных принципов;
- навыком создания знаков, постеров и визуальных образов, опираясь на исторические

и культурные референсы;
- навыком проектирования метафорических визуальных высказываний с использованием цвета, формы, типографики и ручных техник;
- навыком работы с чужими визуальными системами и культурными кодами без прямого копирования;
- умением презентовать, обсуждать и дорабатывать графический проект через рефлексию, экспертную оценку и профессиональный разбор.

2. Тематический план

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Трудоемкость, академические часы				ТКУ (текущий контроль успеваемости)
		Очная форма				
		Аудиторная работа		Контроль	Самостоятельная работа	
		Лекции	Семинары (практические занятия)			
1	Модульная сетка и серийность	10	20	2	36	Аудиторная работа Мини-проект
2	Метафоры	20	40	2	56	Аудиторная работа Мини-проект
	Экзамен			4		
	Итого:	***30***	***60***	***8***	***92***	
Объем дисциплины (модуля) (в ак. ч.)		***190***				
Объем дисциплины (модуля) (в зач. ед.)		***5***				

3. Содержание дисциплины (модуля)

№п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Содержание дисциплины (модуля) по темам
1	Модульная сетка и серийность	Вводная лекция: структура дисциплины, обзор инструментов, знакомство. Сетка как метод, а не стиль. Модернизм и дихотомия формы/функции. Современные примеры: Spassky Fischer и другие. Композиция, пропорции, модули: как управлять вниманием через структуру. Серийность как визуальное мышление. Вариативность, ритм, точность. Проект: разработка серийного визуального высказывания. Работа с ч/б-форматами A0. Презентация.
2	Метафоры	Визуальный язык начала XX века: ремесло, прямолинейность, ирония. Воркшоп: создаём знаки друг для друга. Исторический и культурный контекст: футуризм, Маринетти, Chinzano. Работа с ручными техниками. Психоделия 60-х: цвет, метафора, визуальный парадокс. Влияние американской и польской школы. Леттеринг и музыкальные обложки: push pin, Глейзер, Любалин. Создание метафорических образов. Практика: разработка метафорического знака и постера. Япония как «идеальный другой»: работа с нестандартной композицией и иероглификой. Авторы японского дизайна: Таданори Йоко, Фукуда, Нагаи. Разбор кейсов. Проект: дешифровка культурных кодов, работа с чужими визуальными системами. Финальный воркшоп: сбор и презентация проекта по итогам блока. Рефлексия, экспертная оценка, разбор работ и связей между блоками.

4. Учебно-методическое обеспечение

Университет располагает полным набором лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, включая продукты отечественного производства.

Каждый слушатель в течение всего периода обучения получает индивидуальный неограниченный доступ к электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде университета. Эти системы предоставляют возможность доступа к ресурсам из любой точки, где есть подключение к сети Интернет, как на территории университета, так и за его пределами.

Слушателям обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам.

Основная литература:

1. Кашевский, П. А. Типографика : учебное пособие / П. А. Кашевский. - Минск : РИПО, 2022. - 284 с. - ISBN 978-985-895-072-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2173486.

2. Безрукова, Е. А. Шрифты: шрифтовая графика : учебник для вузов / Е. А. Безрукова, Г. Ю. Мхитарян ; под научной редакцией Г. С. Елисеенкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17587-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/566052.

Дополнительная литература:

1. Кузвесова, Н. Л. Графический дизайн: от викторианского стиля до ар-деко : учебник для вузов / Н. Л. Кузвесова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18298-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/586159.

2. Графический дизайн. Современные концепции : учебник для вузов / ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11169-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/586126.

5. Материально-техническое обеспечение

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского (практического) типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Изучение дисциплины (модуля) обеспечивается в учебных аудиториях, оснащенных:

— столами и стульями;

— компьютерной техникой;

— механическими калькуляторами;

— специализированным оборудованием, включая демонстрационное оборудование.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Обучающимся предоставляется доступ (в том числе удаленный) к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронным ресурсам (в том числе электронным библиотечным системам, современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам):

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Научная электронная библиотека elibrary.ru библиотека	https://elibrary.ru/defaultx.asp
2.	База данных для IT-специалистов	https://habr.com
3.	База данных ScienceDirect	https://www.sciencedirect.com
4.	Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации	https://minobrnauki.gov.ru/
5.	Федеральный портал «Российское образование"	https://www.edu.ru/
6.	Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"	http://window.edu.ru/
7.	Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов	http://school-collection.edu.ru/
8.	Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов	http://fcior.edu.ru/

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Наименование ПО	Производство	Лицензионное / свободно распространяемое
Операционные системы:		
Microsoft Imagine (Windows Client, Server)	зарубежное	лицензионное
Браузеры:		
Яндекс.Браузер	отечественное	свободно распространяемое
Google Chrome	зарубежное	свободно распространяемое
Офисные приложения:		
Microsoft Imagine (Visio, OneNote)	зарубежное	лицензионное
TeXstudio	зарубежное	свободно распространяемое
Adobe Acrobat Reader	зарубежное	свободно распространяемое
Программное обеспечение для планирования и учета времени:		
Toggle app	зарубежное	свободно распространяемое
Системы управления проектами:		
Microsoft Imagine (Project)	зарубежное	лицензионное
Системы управления базами данных:		
Microsoft Imagine (SQL Server)	зарубежное	лицензионное
Системы резервного копирования (backup):		
Acronis Backup Advanced for HyperV	зарубежное	лицензионное
Справочно-правовые системы:		

КонсультантПлюс: справочно-правовая система	отечественное	лицензионное
Средства антивирусной защиты:		
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition	отечественное	лицензионное
Среды разработки:		
Visual Studio Code	зарубежное	свободно распространяемое
Bash (Unix shell)	зарубежное	свободно распространяемое
Anaconda	зарубежное	свободно распространяемое
Robotic Operating System	зарубежное	свободно распространяемое
CopelliaSim	зарубежное	свободно распространяемое
Google Colaboratory	зарубежное	свободно распространяемое
Пакеты программных средств и библиотек:		
AutoPsy	зарубежное	свободно распространяемое
Interactive Disassembler (IDA)	зарубежное	свободно распространяемое
Системы управления библиографической информацией:		
Zotero	зарубежное	свободно распространяемое
Сервисы и службы:		
Bind	зарубежное	свободно распространяемое
Docker	зарубежное	свободно распространяемое

6. Методические и оценочные материалы

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

В процессе изучения дисциплины (модуля) «Коммуникационный и графический дизайн. Продвинутый уровень» в рамках текущего контроля успеваемости используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, аудиторная работа, мини-проекты, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие навыков профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение инициатив.

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект лекций: кратко и схематично фиксировать основные идеи, выводы и обобщения лекции; выделять важные мысли, ключевые слова и термины. Необходимо отметить вопросы или материалы, которые вызывают затруднения, и попытаться найти ответы в рекомендованной литературе. Если разобраться в материале не удается, следует сформулировать вопрос и задать его преподавателю на консультации или во время семинарского (практического) занятия.

Семинар — это форма учебной деятельности, проводимая в учебном заведении под руководством преподавателя, где слушатели активно участвуют в обсуждениях, практических заданиях и других формах взаимодействия.

Для успешной подготовки к семинару рекомендуется заранее ознакомиться с темой занятия и основными материалами, чтобы иметь возможность активно участвовать в обсуждении. Также полезно подготовить вопросы и идеи для обсуждения, что поможет глубже понять материал и продемонстрировать заинтересованность.

Аудиторная работа – активная работа слушателя на семинаре, его ответы на вопросы преподавателя и участие в дискуссии.

Для успешного участия в семинаре слушателям рекомендуется заранее ознакомиться с темой обсуждения, прочитать необходимые материалы и подготовить вопросы. Важно

активно слушать и вовлекаться в дискуссию, высказывая свои мнения и аргументируя их. При ответах на вопросы преподавателя стоит быть уверенным, четким и логичным, опираясь на изученный материал. Также полезно поддерживать диалог с однокурсниками, чтобы обогатить обсуждение и расширить свои знания.

Мини-проект — это краткосрочная практическая работа в малых группах на семинарах, направленная на применение теоретических знаний для решения конкретных задач.

В ходе мини-проекта слушатели проводят анализ проблемы, разрабатывают техническое решение и представляют результаты в виде отчета, модели или презентации. Такой формат способствует развитию навыков самостоятельной работы, критического мышления и командного взаимодействия.

Самостоятельная работа – работа слушателей, направленная на углубленное изучение отдельных тем и вопросов учебной дисциплины (модуля).

В процессе самостоятельной работы слушатели взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. Задачи слушателя включают работу с конспектами лекций (обработка текста), повторное изучение учебных материалов планов и тезисов ответов, изучение дополнительных тем, выполнение учебно-исследовательских заданий и другое.

Система оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)

Оценивание уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме ***экзамена***.

Для оценивания текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации используется десятибалльная шкала оценивания, которая соотносится с традиционной пятибалльной шкалой следующим образом, если иное не указано в силлабусе дисциплины:

Десятибалльная оценка	**Пятибалльная оценка**	**Общая характеристика результата обучения по дисциплине (модулю)**
10	Отлично	Слушатель полностью владеет знаниями, изложенными в рабочей программе, и глубоко осмысляет дисциплину. Он самостоятельно и логически последовательно отвечает на все вопросы, акцентируя внимание на наиболее важном. Умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделяя ключевые моменты и устанавливая причинно-следственные связи. Четко формулирует ответы, уверенно интерпретирует результаты анализов и других исследований, а также решает сложные задачи. Слушатель хорошо знаком с методами исследования, необходимыми для практической деятельности, и умеет связывать теоретические аспекты дисциплины (модуля) с практическими задачами.
9	Отлично	
8	Отлично	
7	Хорошо	Слушатель обладает знаниями предмета почти в полном объеме рабочей программы и самостоятельно, логически последовательно и всесторонне отвечает на все вопросы,
6	Хорошо	

Десятибалльная оценка	Пятибалльная оценка	Общая характеристика результата обучения по дисциплине (модулю)
		акцентируя внимание на наиболее значимых моментах. Он умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделяя его ключевые аспекты и устанавливая причинно-следственные связи. Формулирует свои ответы, уверенно интерпретирует результаты анализов и других исследований, а также решает сложные ситуационные задачи. Слушатель хорошо знаком с методами исследования, необходимыми для практической деятельности, и умеет связывать теоретические аспекты предмета с практическими задачами.
5	Удовлетворительно	Слушатель обладает базовыми знаниями по дисциплине (модулю), но испытывает трудности при самостоятельных ответах и использует неточные формулировки. В ходе ответов он допускает ошибки, касающиеся сути вопросов. Слушатель способен решать только самые простые задачи и владеет лишь минимальным набором методов исследования.
4	Удовлетворительно	
3	Не сдан	Слушатель не овладел обязательным минимумом знаний по предмету и не может ответить на вопросы, даже если преподаватель задает дополнительные наводящие вопросы.

Дисциплина (модуль) «Коммуникационный и графический дизайн. Продвинутый уровень» оценивается следующим образом:

Активность	Вес	Количество	Описание
Аудиторная работа	25%	15	Активная работа слушателя на занятии
Мини-проект	25%	5	Краткосрочная практическая работа в малых группах на занятиях, направленная на решение конкретных задач
Экзамен	50%	1	Письменная или устная работа над заданием, направленным на проверку полученных знаний и навыков по дисциплине (модулю)

Формула расчёта итоговой оценки по дисциплине (модулю) «Коммуникационный и графический дизайн. Продвинутый уровень»: «0,25 × Аудиторная работа + 0,25 × Мини-проект + 0,5 × Экзамен».

Итоговая оценка по дисциплине (модулю) «Коммуникационный и графический дизайн. Продвинутый уровень» определяется как среднее арифметическое оценок, полученных за освоение дисциплины в 1 и 2 семестрах.

Текущий контроль успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Примерные вопросы для подготовки к занятиям

Тема 1. Модульная сетка и серийность

1. Что такое модульная сетка и как она используется как инструмент управления вниманием, а не как декоративный стиль?
2. В чём суть дихотомии «форма — функция» в модернизме? Какие дизайнеры и студии её развивали?
3. Какие современные дизайнерские студии (например, Spassky Fischer) продолжают традиции модернистской логики? Что их объединяет?
4. Как композиция, пропорции и модуль помогают выстроить иерархию и направить взгляд зрителя?
5. Что такое серийность в графическом дизайне? Как она связана с визуальным мышлением?
6. Какие принципы лежат в основе построения ритма, вариативности и точности в серии работ?
7. Как чёрно-белая палитра и формат А0 влияют на восприятие графической структуры?
8. Какие задачи решает серийный проект в контексте визуальной коммуникации?

Тема 2. Метафоры

1. Как визуальный язык начала XX века (ремесло, прямолинейность, ирония) повлиял на развитие графического дизайна?
2. Что такое визуальный знак и как он может передавать смысл через метафору?
3. Как футуризм и творчество Ф.Т. Маринетти повлияли на визуальную коммуникацию? Приведите примеры.
4. Какие особенности у визуального языка рекламы Chinzano? Почему она считается образцом культурной метафоры?
5. Как психоделия 60-х использовала цвет, шрифт и композицию для создания визуального парадокса?
6. В чём отличие американской (Push Pin Studios) и польской школы плаката в работе с метафорой?
7. Как леттеринг на обложках музыкальных альбомов (Милтон Глейзер, Сеймур Любалин) становится частью визуального высказывания?
8. Какие приёмы используются при создании метафорических образов в графическом дизайне?
9. Почему японский дизайн часто воспринимается как «идеальный другой» в западной традиции?
10. Как японские дизайнеры (Таданори Йоко, Кихачиро Фукуда, Минору Нагаи) переосмысливают композицию и иероглифику в своих работах?
11. Как можно интерпретировать чужую визуальную систему, не копируя её напрямую?
12. Что такое культурный код в дизайне и как его можно адаптировать в собственном проекте?

Примерные задания и критерии оценивания к мини-проектам

Мини-проект: «Серия метафорических плакатов: от сетки к смыслу»

Работая в паре, разработайте серию из трёх чёрно-белых плакатов формата A0, объединённых общей идеей и визуальной структурой. Проект должен соединить принципы модульной сетки и композиционной точности с приёмами метафорического визуального высказывания, вдохновлёнными одной из изученных школ или направлений (например: модернизм, футуризм, психоделия 60-х, японский дизайн).

Шаги выполнения:

• Выберите ключевое понятие и сформулируйте его визуальную метафору.

• Разработайте единую модульную сетку, которая станет основой всей серии — обеспечьте структурную целостность при вариативности содержания.

• Используйте ритм, пропорции, модули и композиционные акценты для управления вниманием зрителя.

• В каждом плакате по-разному раскройте выбранную метафору, сохраняя единство стиля, но варьируя композицию, масштаб и графические средства.

• Примените приёмы, характерные для выбранного исторического направления (например: геометричность модернизма, динамику футуризма, парадокс психоделии, аскетизм японского дизайна).

• Выполните работы вручную (чернила, тушь, графика) или в цифровом формате с акцентом на графическую выразительность.

• Подготовьте краткую устную презентацию (3–5 минут) с пояснением концепции, выбора метафоры, структуры сетки и отсылок к историческим референсам.

Результат: три плаката формата A0 (или их высококачественные цифровые макеты) + устная презентация.

Критерии оценивания:

• Системность и структурная логика

Проект построен на единой модульной сетке; композиция, пропорции и ритм последовательно управляют вниманием.

• Глубина и выразительность метафоры

Визуальное высказывание основано на осмысленной метафоре, раскрытой через форму, композицию и графические средства.

• Связь с историческим и культурным контекстом

Чётко прослеживается влияние выбранного направления или авторской школы без прямого копирования.

• Серийность и вариативность

Три плаката объединены стилем, но демонстрируют осмысленное различие в раскрытии темы.

• Качество исполнения и графическая точность

Аккуратность, выразительность линии, чёткость формы, внимание к деталям и масштабу.

• Командная работа и распределение ролей

Парная работа организована эффективно; оба участника внесли равнозначный вклад в анализ, разработку и презентацию.

• Ясность и убедительность презентации

Концепция изложена логично, аргументированно и профессионально; объяснены ключевые проектные решения.

Мини-проект: «Деконструкция бренда: визуальный бунт в системе»

Работая в паре, разработайте серию из трёх экспериментальных визуальных артефактов (плакат, цифровой пост, упаковка), в которых вы сознательно разрушаете устоявшуюся систему бренда — будь то реальный или вымышленный — и предлагайте альтернативную, деконструктивистскую интерпретацию его визуального языка. Проект должен демонстрировать критическое отношение к модернистским принципам утилитарности, читаемости и порядка, заменяя их на экспрессию, диссонанс и визуальный парадокс.

Шаги выполнения:

• Выберите бренд (реальный или условный) и проанализируйте его текущую визуальную систему: логотип, цвет, типографику, композицию.

• Сформулируйте критическую позицию: что вы подвергаете сомнению (например: стандартизацию, прозрачность, функциональность)?

• Разработайте деконструктивистскую визуальную стратегию: искажение шрифта, разрыв сетки, наслоение, глитч, хаотичная композиция — как инструменты высказывания.

• Создайте три артефакта, в которых:

– оригинальная айдентика узнаваема, но трансформирована;

– нарушение порядка становится смыслом;

– экспрессия заменяет ясность.

• Используйте цифровые инструменты (Illustrator, After Effects, Procreate, ИИ-генераторы) для создания эффектов разрушения, случайности, перегрузки.

• Подготовьте краткую устную презентацию (3–5 минут), в которой:

– объясните выбор бренда и критическую позицию;

– покажите эволюцию от оригинала к деконструкции;

– обоснуйте приёмы визуального «бунта».

Результат: три визуальных артефакта (в цифровом или печатном виде) + презентация.

Критерии оценивания:

• Глубина критического подхода

Проект выражает осмысленную позицию по отношению к устоявшимся нормам брендинга.

• Осознанность деконструктивистских приёмов

Нарушение структуры, типографики, композиции — не хаос, а инструмент коммуникации.

• Связь формы и смысла

Визуальное разрушение логично вытекает из критической идеи, а не является декорацией.

• Системность и вариативность серии

Артефакты объединены общей стратегией, но демонстрируют разные формы деконструкции.

• Качество исполнения и визуальная выразительность

Работы выполнены на высоком уровне, с вниманием к деталям, масштабу и эффектам.

• Командная работа и распределение ролей

Оба участника активно участвовали в анализе, концепции, визуализации и презентации.

• Ясность и аргументированность защиты

Концепция изложена чётко, с отсылками к теории и дизайнерской практике.

Мини-проект: «Нарратив в типографике: история без изображений»

Работая в паре, создайте типографскую инсталляцию или серию из трёх плакатов формата A1, в которой вся история передаётся исключительно через шрифт, композицию и пространство – без использования иллюстраций, изображений или пиктограмм. Проект должен превратить текст в визуальное событие, где типографика становится носителем драматургии, ритма, настроения и смысла.

Шаги выполнения:

• Выберите короткий текст (50–100 слов) — прозаический фрагмент, поэзия, диалог, инструкция — и определите его настроение и драматургию (например: тревога, ожидание, взрыв, тишина).

• Проведите типографский анализ: где можно ускорить, замедлить, выделить, скрыть текст?

• Разработайте единый визуальный язык на основе одного или нескольких шрифтов, но с вариативностью начертания, масштаба, интервала, плотности.

• В каждом плакате (или части инсталляции) покажите фазу повествования : начало, кульминация, развязка — через типографскую динамику.

• Используйте пространство как элемент смысла : пустота, переполнение, разрыв строки, наслоение.

• Выполните работы в цифровом формате или как физические объекты (например: печать, настенная композиция).

• Подготовьте устную презентацию (3–5 минут), в которой:

– расскажите, как текст стал визуальным ритмом;

– покажите, как типографика передаёт эмоцию;

– объясните выбор шрифта, композиции, масштаба.

Результат: три типографских артефакта (или одна инсталляция) + презентация.

Критерии оценивания:

• Сила типографского нарратива

Текст читается не только как содержание, но и как визуальное движение.

• Эмоциональная выразительность формы

Шрифт, композиция, пространство передают настроение и драматургию.

• Единство визуального языка и вариативность раскрытия

Серия объединена стилем, но каждый элемент — этап повествования.

• Инновационность и смелость решений

Проект выходит за рамки стандартного набора, экспериментирует с формой.

• Техническая точность и качество исполнения

Аккуратность, читаемость, внимание к деталям, масштабу и восприятию.

• Командная работа и синергия

Парные решения продуманы совместно; работа над концепцией и визуалом сбалансирована.

• Ясность и выразительность презентации

Подача помогает понять, как типографика стала инструментом рассказа.