

Cele przedmiotu

Litery jako znaki utrwalające mowę są ważną częścią komunikacji wizualnej. Charakter znaków literniczych użytych w projektach graficznych znacząco wpływa na ogólny wyraz artystyczny całych koncepcji projektowych.

Celem przedmiotu jest przede wszystkim uświadomienie studentom potencjału wyrazowego tkwiącego w kształtach znaków literniczych. Potencjału, który może być interesująco i twórczo wykorzystany do aranżacji literniczych na potrzeby tworzenia plakatów, okładek, sygnetów, logotypów, znaków towarowych, a także do realizowania autorskich krojów pism.

Cele dydaktyczne Pracowni Liternictwa to rozwijanie kreatywności i pomysłowości idącej w parze z uwrażliwieniem na kształt, proporcje i detal. Uświadomienie studentom czym jest litera, do czego służy i jakie mechanizmy rządzą percepcją odbiorcy w procesie czytania liter. Wyrobienie w studentach cierpliwości i umiejętności w posługiwaniu się narzędziami niezbędnymi w procesie projektowania, zarówno tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi.

Cele dydaktyczne, czyli praktyczna wiedza i umiejętności związane z liternictwem

Wiedza

1. Geneza litery, jako znaku utrwalającego mowę.
2. Historia alfabetu łacińskiego w kulturze Europy.
3. Wpływ różnych narzędzi pisarskich i drukarskich na kształt i konstrukcję liter.
4. Elementy budowy liter.
5. Klasyfikacja pism alfabetu łacińskiego pod względem historycznym i formalnym.
6. Znajomość polskich dokonań projektowych związanych z liternictwem.

Umiejętności

1. Budowanie i komponowanie liter z uwzględnieniem takich problemów jak światło, kontrast, proporcje, harmonia kształtu i rytm znaków literniczych.
2. Umiejętność stworzenia autorskiego zbioru znaków o wspólnych cechach.
3. Profesjonalne podejście do wyboru kroju pisma w projektach graficznych z uwzględnieniem ich użytkowego przeznaczenia.
4. Umiejętność tworzenia kompozycji literniczych mających sprecyzowany klimat, służący wyznaczonemu celowi projektowemu z wykorzystaniem tradycyjnych i współczesnych narzędzi.
5. Rozwinięcie warsztatu niezbędnego do pracy grafika zajmującego się profesjonalnie liternictwem.
6. Wyrobienie predyspozycji do pracy grafika projektanta – typografa: koncentracja, wrażliwość na detal, myślenie systemowe, precyzja, cierpliwość i zaangażowanie.

I rok

1. Uwrażliwienie na elementy budowy liter wpływających na ich czytelność (konstrukcja, światło, kształt).
2. Rozwój indywidualnej kreatywności poprzez umiejętność tworzenia wariacji na temat kształtu i charakteru znaku literniczego.
3. Unaocznienie bogactwa znaków liternicznych pod względem historycznym i formalnym.
4. Zdobywanie umiejętności warsztatowych i narzędziowych związanych z kreacją liter.
5. WYROBIENIE CIERPLIWOŚCI I PRECYZJI przy zadaniach związanych z liternictwem.

II rok

1. Nauka tworzenia kompozycji liternicznych o określonym nastroju, które mają służyć założonemu tematowi.
2. Zdobywanie umiejętności projektowania zbioru znaków o wspólnych cechach konstrukcyjnych w sprecyzowanym charakterze.
3. Kształcenie myślenia systemowego o alfabecie.
4. Rozbudzenie kreatywności i kształtowanie eksperymentalnego podejścia do liternictwa, które mogą wykraczać poza ramy samego przedmiotu.

Forma zajęć

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń warsztatowych oraz korekt indywidualnych poszczególnych zadań. Wykłady przybliżą studentom problematykę związaną z historią litery, klasyfikacją pism, anatomią liter i możliwościami kreatywnymi w obrębie liternictwa.

Metody i kryteria oceny

Na podstawie realizowanych ćwiczeń ocenie poddana jest indywidualna praca artystyczna studenta oraz umiejętności posługiwania się narzędziami tradycyjnymi i współczesnymi niezbędnymi do tworzenia projektów liternicznych. Wpływ na ocenę ma samodzielność pracy, zaangażowanie w realizację zadań, pomysłowość, kreatywność i umiejętności warsztatowe. Każdy semestr pierwszego roku kończy się przeglądem komisyjnym. Oceny wystawiane są wg skali umieszczonej w Regulaminie Studiów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Lektury i źródła:

- Stefan Bernaciński „*Liternictwo*”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
- Adrian Frutiger „*Człowiek i jego znaki*”, Wydawnictwo DO, Wydawnictwo Optima,
- Cees W. de Jong, Alston W. Purvis, Jan Tholenaar „*Type. A Visual History of Typeface and Graphic Styles*” tom I i II, Taschen.
- Tibor Szanto, „*Pismo i styl*”, Ossolineum, Warszawa
- Marian Misiak, Agata Szydłowska „*Paneuropa, Kometa, Hel. Szkice z historii projektowania liter w Polsce*”, Wydawnictwo: Karakter
- Steven Heller, Mirko Ilić, „*The anatomy of design – Anatomia projektu*” wydanie polskie, wydawnictwo: ABE
- Hans Peter Willberg, Friedrich Forssman „*Pierwsza pomoc w typografii*”, słowo / obraz terytoria
- Robert Bringhurst „*Elementarz stylu w typografii*”, d2d.pl
- Jost Hochuli „*Detal w typografii*”, d2d.pl
- Jacek Mrowczyk „*Niewielki słownik typograficzny*” Czysty warsztat
- José Scaglione, Laura Meseguer, Cristóbal Henestrosa „*Jak projektować kroje pisma*.”

Od szkicu do ekranu“, d2d.pl

- Kwartalnik 2+3D

KURSOWNIK.pl :

Paulina Derecka „Wprowadzenie do Adobe Illustrator“

Daniel Mizieliński „Twój pierwszy font w 7 dni“