

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«29» ___ 06 ___ 2021 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.02.01 Дизайн книги

Учебный план: ФГОС 3++_2021-2022_42.03.03_ВШПМ_ОЗО_КД_1-2-24.plx

Кафедра: **24** Книгоиздания и книжной торговли

Направление подготовки:
(специальность) 42.03.03 Издательское дело

Профиль подготовки: Книгоиздательское дело
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очно-заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
7	УП	17	17	73,75	0,25	3	Зачет
	РПД	17	17	73,75	0,25	3	
Итого	УП	17	17	73,75	0,25	3	
	РПД	17	17	73,75	0,25	3	

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 г. № 525

Составитель (и):

Доцент

Индутная Татьяна
Алексеевна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой книгоиздания и книжной торговли

Лезунова Наталья
Борисовна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Лезунова Наталья
Борисовна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области обоснования дизайнерской концепции издания, оценки авторских заявок и авторских оригиналов дизайнерского оформления книжной продукции, разработки предложений по дизайну издания.

1.2 Задачи дисциплины:

- показать особенности различных исторических эпох с точки зрения развития истории книжного дизайна;
- раскрыть принципы формирования дизайнерской концепции книги;
- обучить навыкам составления заключений о качестве дизайнерского оформления книжной продукции.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Информационные технологии в книжном деле

Технология редакционно-издательского процесса

Маркетинг в издательском деле

Компьютерная верстка и дизайн

Основы теории и практики распространения издательской продукции

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: Способен участвовать в разработке и реализации индивидуального и (или) коллективного проекта в сфере издательского дела
Знать: основные направления дизайна книги и их стилистические особенности, характеристики и показатели уровня дизайна книги
Уметь: оценивать качество стилистического и художественного оформления книжной продукции.
Владеть: Навыками обоснования стилистического решения оформления книжной продукции в ходе разработки издательского проекта

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Книга в системе графических искусств						
Тема 1. Пространство книги, пространство чтения и образ текста: взаимосвязь и определение понятий. Пространство книги: формальная структура, конструктивно- тектоническое единство, ритмическое и динамическое единство структурных элементов, стилистическое единство, формальная навигация. Пространство чтения: перцептивная навигация (исторический обзор перцептивной навигации), тектоника страницы и разворота, интонирование начала и конца текста (исторический обзор), формат книги, организация текста (и изображений на странице).	7	0,5		3		Пр
Тема 2. Образ текста: визуальное единство/соподчинение видов текста в образной структуре, характеристики текстового набора, визуальная активация текста (или ее отсутствие), образ текста как его анализ. Формализованный, ситуационный, перцептивный: неоднозначная сущность образа текста. История формирования образов текста и обзор современных дизайнерских решений. Практическое занятие: Заимствование книгой текстовых образов, сформированных вне книжного пространства.		0,5	1	3		
Тема 3. Влияние техник чтения на визуальную структуру текста. Обзор истории визуальной структуризации текста и структуры книги в целом, от разделения слов до современной системы ориентировки в книге. Происхождение титульного листа, абзаца, оглавления. История формальной и перцептивной навигации. Понятие и история нормализации книжного пространства, типографского текста, шрифта.		1		3	ИЛ	
Тема 4. Наборный шрифт как уникальное художественное явление многополосного издания. Свойство шрифта иметь генеалогию и семейства, история трансформаций рукописных книжных шрифтов, ставшими типографскими, и тупиковые "ветви" шрифтовой истории. Практическое занятие: рукописные шрифты от Античности до Нового времени.		0,5	1	3		

<p>Тема 5. Современная классификация шрифтов. Факторы трансформаций наборной типографской антиквы, исторические базовые формы, сложившиеся к началу XIX века. Наборная кириллическая антиква XX века. Современные наборные шрифты. Сущностное соответствие шрифта тексту.</p>	0,5		2		
<p>Тема 6. Книга – синтез искусств (художественного слова и изобразительного искусства), осуществленный средствами полиграфии. Текст как часть книги (основной и вспомогательный тексты, иерархия и взаимодействие).</p> <p>Практическое занятие: шрифт как культурный код, доминирующее художественное впечатление и неотъемлемая составляющая интерпретации текста.</p>	0,5	2	3		
<p>Раздел 2. Дизайн книги как проектная и издательская задача</p>					
<p>Тема 7. Уровни взаимодействия изображения и текста. Взаимодействие изображений в пространстве книги. Иллюстрация: как сказывается участие в книжном пространстве на характере изображения.</p>	1		3	ИЛ	
<p>Тема 8. Виды художественного строя иллюстрации: символический, метафорический, повествовательный, отвлеченно-духовный и т.д. Исторически сложившиеся формы присутствия изобразительного начала в книге (их перемещение из книжного пространства в другие изобразительные искусства), обзор. Практическое занятие: функции иллюстраций в современных изданиях разных видов.</p>	0,5	2	2,25		
<p>Тема 9. Взаимодействие иллюстрации и текста как концепция издания: стилистическое единство с текстом или его намеренное отсутствие, полнота и глубина композиционных и динамических параллелей с литературной основой, наличие в художественной концепции одного либо сотрудничество различных по форме и сущности видов иллюстрации, и т.д.</p>	0,5		3		Д
<p>Тема 10. Альбом и визуальная книга как тип издания с доминирующим изобразительным началом, организующим систему и последовательность изложения. Практическое занятие: фотоиллюстрация в книге.</p>	1	2	2		
<p>Тема 11. Особенности художественного взаимодействия шрифта, наборного и акцидентного, с изображением (иллюстрацией /обложкой). Роль книжной графики в организации книжного пространства, тектонике страницы и разворота — история и современность.</p>	0,5		3		

<p>Тема 12. Стилистическое единство как художественная целостность книги. Многозначность проявлений стилистического единства: стиль и стилизация, большой исторический стиль и индивидуальный стиль художника книги, стилистика как неотъемлемая характеристика типологизации изданий. Практическое занятие: стилизация как художественный прием: свойства и особенности взаимодействия с литературной основой.</p>	0,5	1	3		
<p>Тема 13. Носители стиля в книжном пространстве, активные и пассивные. Орнаменталистика и декоративные элементы. Выдающиеся “стилисты” книги, стилистическая цельность облика книги как комплексная задача, как она решалась в разные эпохи и особенно с середины XIX века. Структура пространства страницы и разворота, организация текста и пустое пространство в роли структурирующего фактора как неотъемлемая характеристика стиля.</p>	0,5		3		
<p>Тема 14. Проектирование книги как системная задача. Типология издания, типология текста, типология читателя: взаимозависимость и автономность как проектная задача. Структурный анализ текста как определение структуры пространства книги, пространства чтения и образа текста. Пространственная модель текста, взаимодействия текста с изображениями и изображений между собой. Цельность системы ориентировки и восприятия иерархического устройства. Практическое занятие: иерархичность текста (изображений) как средство структуризации восприятия текста.</p>	0,5	1	3		
<p>Тема 15. Определение/создание образа текста как художественная и структурно/аналитическая задача. Отправные точки выбора наборного шрифта (длительность и интенсивность чтения, свойства шрифта в наборе и баланс возможностей и ограничений в макете, культурные коды и исторические коннотации, взаимодействие с изображением). Графические и пространственные отношения набора и акциденции. “Интонация” и “ощущение” как факторы проектирования.</p>	0,5		3		
<p>Тема 16. Дизайн книги как издательская концепция. Интерпретация текста как издательская задача: виды и направления. Автономия текста и активность интерпретации. Выбор степени и интенсивности интерпретации текста как позиция издателя. Моделирование облика книги как совокупности культурных кодов, выражающих политику издательства. Типология изданий. Практическое занятие: книжная серия как издательский проект: создание образа и методы дизайнерского конструирования. <u>Изображение на обложке.</u></p>	1	1	3		
<p>Раздел 3. История книжного дизайна</p>					

<p>Тема 17. Исторические формы и пропорции книги. Материалы изготовления. Папирус (инструменты и материалы для письма, форма книг). Пергамен (инструменты для письма, история чернил, пигментов, клея, формы книг – от свитка к кодексу). Бумага (способ изготовления, свойства, инструменты и материалы для письма, формы книг).</p>	0,5		2		
<p>Тема 18. Первопечатные книги. Изобретения И. Гутенберга в области книгопечатания. Трансформации книжной иллюстрации. Особенности структуры инкунабулов. Старопечатные книги. Деятельность европейских книгоиздателей XVI в. (Плантена, Эльзевиров) в области искусства книги. Практическое занятие: европейская книга эпохи Просвещения.</p>	0,5	1	2		
<p>Тема 19. Российская книга XIX в. Литографированные и гравированные иллюстрации, типографские украшения книг, журналов и альманахов первой половины XIX в.</p>	0,5		3		
<p>Тема 20. Новые типы книг и иллюстрированной периодики XIX в. Французские литографированные журналы первой половины XIX в. Дешёвые массовые издания – качество печати, бумаги, переплета, книжного оформления (хромолитографированные иллюстрации), издания выпусками. Роскошные иллюстрированные издания. Практическое занятие: Эклектика книжного оформления. Искусство книги.</p>	0,5	2	3		
<p>Тема 21. Искусство «красивой книги» второй половины XIX в. Деятельность У.Морриса в области книжного дизайна, создание единого ансамбля книжного оформления. Английские детские книги. Европейские книги и журналы эпохи Модерна – иллюстрации, шрифты, печать, пропорции. Использование цинкографии и растровой печати для воспроизведения иллюстраций. Эстамп и искусство книги.</p>	1		3		
<p>Тема 22. «Книга художника» (Livre d'Artiste) и развитие искусства эстампа. Творчество А.Матисса, П.Пикассо, С.Дали, М.Шагала в области искусства книги. Искусство авторской книги Ленинграда-Санкт-Петербурга. Практическое занятие: Выставки «книги художника» в Санкт-Петербурге.</p>	0,5	1	3		
<p>Тема 23. Типографика XX века. Теория и практика набора и вёрстки в трудах Яна Чихольда, Эмиля Рудера, Роберта Брингхёрста. Швейцарская интернациональный стиль графического дизайна. Модульная сетка.</p>	1		3	ИЛ	

Тема 24. Формирование школы отечественного дизайна книги. Художественное конструирование книги в 1960-70-х гг. Модульный подход к дизайну изданий, шрифтовое искусство в творчестве Максима Жукова, Михаила Аникста, Аркадия Троянкера, Николая Калинина. Практическое занятие: наиболее значимые представители отечественного дизайна книги.	1	1	3		
Тема 25. Дизайн зарубежной книги и периодики XXI в. Проблема объединения художественных традиций прошлого и современных тенденций. Современные цифровые технологии и классическое наследие в книжном дизайне. Творчество Невилла Броуди в области книжного и журнального дизайна.	0,5		3,5		
Тема 26. Современные отечественные источники по дизайну книги. Печатные и Internet-издания. Каталоги выставок и издательская реклама. Журналы по шрифтам, книжному и графическому дизайну («КАК», «Проектор», «Interni», «Артхроника»). Практическое занятие: обзор источников информации о дизайне книги.	1	1	3		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	17	17	73,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25				
Всего контактная работа и СР по дисциплине	34,25		73,75		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-3	Характеризует основные направления книжного дизайна и их историческое развитие	Вопросы для устного собеседования
	Анализирует особенности визуальных решений в дизайне конкретного издания	Практико-ориентированное задание
	Мотивирует применение тех или иных визуальных решений в собственном проекте издания	Практико-ориентированное задание

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Ответ стандартный, в целом качественный, основан на обязательных источниках информации. Приводятся примеры, иллюстрирующие теоретические положения. Присутствуют небольшие пробелы в теоретических знаниях и/или	

	несущественные ошибки (1-2). При построении текста устного ответа учитываются требования коммуникативной ситуации, но допускаются фактические погрешности. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
Не зачтено	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки при выполнении опроса. Неумение построить логичный, связный, точный, правильный текст устного ответа. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 7	
1	Основные виды графического дизайна. Книжный и иллюстративный дизайн
2	Конструкция книги-кодекса. Архитектоника и композиция книги
3	Изобразительный ряд книги. Иллюстрации и украшения, типографика, шрифт, орнамент
4	Исторические материалы и формы книги. Зависимость формы книги от материала изготовления (камень, глина, кость, дерево, папирус, кожа, бумага)
5	Виды и типы иллюстраций, украшений, шрифтов, орнаментики рукописных книг
6	Изобретения И.Гутенберга в области книгопечатания. Структура инкунабульных книг
7	Гравюра в иллюстрировании и декорировке книг XV-XVIII вв. Техники гравюры
8	Искусство европейской печатной книги XVI-XVII вв. Иллюстрации, шрифты, переплеты
9	Структура, внешний вид, украшения и иллюстрации периодики XVII-XVIII вв.
10	Творческая деятельность Ивана Федорова в области книжного оформления
11	Русская светская печатная книга XVIII в., иллюстрации, шрифты. Русский лубок и лубочная книга (композиция, техники исполнения)
12	Технические достижения в области полиграфии XIX в. Новые техники эстампа. Изобретение фотографии
13	Новые типы книг и иллюстрированной периодики XIX в. (роскошные и дешёвые издания)
14	Практика конструирования книги. Деятельность У.Морриса. Книга эпохи Модерна
15	Русское книжное искусство н.ХХ в. Традиции и новаторство творчества мирискусников. Детская книга
16	Влияние авангардных направлений в искусстве на дизайн книг первой половины ХХ в. (футуризм, экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм, конструктивизм)
17	«Книга художника» (Livre d'Artiste) как явление книжного дизайна (творчество А.Матисса, П.Пикассо, С.Дали, М.Шагала). Искусство отечественной авторской книги
18	Типографика ХХ в. Швейцарский интернациональный стиль в графическом дизайне
19	Формирование школы отечественного дизайна книги во второй половине ХХ в.
20	Дизайн зарубежной книги и периодики XXI в.Современные технологии и классическое наследие
21	Современный отечественный дизайн изданий

5.2.2 Типовые тестовые задания

Тестовые задания не предусмотрены

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Охарактеризовать дизайн предложенного книжного издания по трем этапам:

1. Подготовка макета;
2. Вёрстка;
3. Разработка внешнего оформления.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Аттестация предполагает ответ на теоретический вопрос и выполнение практико-ориентированного задания. На подготовку отводится 30 минут

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Андреева В. А.	Художественно-техническое редактирование	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017614
Головкин, С. Б.	Дизайн деловых периодических изданий	Москва: ЮНИТИ-ДАНА	2017	http://www.iprbookshop.ru/83031.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Запекина, Н. М.	Полиграфические технологии производства печатных средств информации	Челябинск: Челябинский государственный институт культуры	2013	http://www.iprbookshop.ru/56481.html
Овчинникова, Р. Ю., Дмитриева, Л. М.	Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования	Москва: ЮНИТИ-ДАНА	2015	http://www.iprbookshop.ru/52069.html
Буковецкая О.А.	Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет	Москва: ДМК Пресс	2015	http://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=26539
Романыхина Э.Т., Яцюк О.Г.	Дизайн и реклама. Компьютерные технологии: Справочное и практическое руководство	Москва: ДМК Пресс	2015	http://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=26537
Комолова Н.	Компьютерная верстка и дизайн	Санкт-Петербург: БХВ-Петербург	2014	http://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=335112
Крейг Дж., Скала И.	Шрифт и дизайн. Современная типографика	Санкт-Петербург: Питер	2018	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=363743

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>
О редактировании и редакторах. Сборник-антология [Электронный ресурс]. URL: <http://editorium.ru/>
Российская книжная палата [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bookchamber.ru/>
Российский книжный союз [Электронный ресурс]. URL: <https://bookunion.ru/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows
MicrosoftOfficeProfessional
Adobe inDesign

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду