

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

«21» ___ 02 ___ 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.02.01 Дизайн книги

Учебный план: 2023-2024 42.03.03 ВШПМ Издат проц в медиасфере ОО № 1-1-136.plx

Кафедра: **24** Книгоиздания и книжной торговли

Направление подготовки:
(специальность) 42.03.03 Издательское дело

Профиль подготовки: Издательские процессы в медиасфере
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

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	34	56,75	0,25	3	Зачет
	РПД	17	34	56,75	0,25	3	
Итого	УП	17	34	56,75	0,25	3	
	РПД	17	34	56,75	0,25	3	

Санкт-Петербург
2023

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело, утверждённым приказом Минобрнауки России 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:

Технология редакционно-издательского процесса

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). Практическое занятие: Исторический обзор пространства чтения.	7	1	1	2		О,Пр

<p>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. Заимствование книгой текстовых образов, сформированных вне книжного пространства.</p>		1	2		
<p>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. Практическое занятие: история развития книжного пространства и типографики</p>	1	1	2	ИЛ	
<p>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. Рукописные шрифты от Античности до Нового времени.</p>		1	2		

<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. Практическое занятие: шрифт как культурный код, доминирующее художественное впечатление и неотъемлемая составляющая интерпретации текста.</p>	1	1	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>		2	2		
<p>Раздел 2. Дизайн книги как проектная и издательская задача</p>					О,Д

<p>Тема 7. Уровни взаимодействия изображений и текста. Взаимодействие изображений в пространстве книги. Иллюстрация: как сказывается участие в книжном пространстве на характере изображения. Практическое занятие: что отличает книжную графику.</p>	1	1	2	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>	1	2	2		
<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>		1	2		
<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>		1	2		
<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>	1	2	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>		1	2		

<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>	1	2	2		
<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>		1	2		
<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	2		
<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). Практическое занятие: выдающиеся европейские манускрипты Античности и Средних веков.</p>	1	1	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>	1	1	2		

<p>Тема 19. Российская книга XIX в. Литографированные и гравированные иллюстрации, типографские украшения книг, журналов и альманахов первой половины XIX в. Практическое занятие: деятельность российских книгоиздательских фирм (М.О. Вольф, А.Ф.Маркс, А.С.Суворин, И.Д.Сытин) по выпуску роскошных и дешёвых изданий.</p>	1	2	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.</p>	1	1	2		
<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>		2	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>	1	1	2		

<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. Практическое занятие: Книжный дизайн модернизма.</p>	1	1	2	ИЛ	
<p>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.</p>	1	1	2		

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.		2	2,75		
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	34	56,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25				
Всего контактная работа и СР по дисциплине	51,25		56,75		

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	<p>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.</p> <p>Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>
------------	---

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	Художественная структура книги
2	Пространство книги и его функции
3	Пространство чтения: составляющие и свойства
4	Образ текста: определения и сущность
5	Техники чтения и их влияние на пространство чтения и образ текста в исторической ретроспективе
6	Примеры переноса и заимствования книгой текстовых образов, сформированных вне книжного пространства, успешность их адаптации к книжной форме
7	Наборная антиква: формообразование (его факторы) в исторической ретроспективе и современные семейства
8	Генеалогия шрифта и примеры последовательных исторических трансформаций шрифтовых форм, рукописных и типографских
9	Отправные точки и критерии выбора наборного шрифта для издания
10	Понятие нормализации книжного пространства, типографского текста, шрифта и стилистики
11	Понятие нормализации книжного пространства, типографского текста, шрифта и стилистики
12	Уровни и формы взаимодействия текста и изображения в книге
13	Взаимодействие изображений в книжном пространстве
14	Специфика художественного синтеза иллюстрации и текста
15	Виды стилистического единства книги и обзор стилистических трансформаций в исторической ретроспективе
16	Художественный стиль и стилизация: определение понятий и роль в формировании художественного решения книги
17	Виды интерпретации текста в книжном пространстве
18	Автономия текста и активность его интерпретации как издательские задачи
19	Книжная серия как издательская политика: анализ методов визуальной идентификации, примеры
20	Функциональная и художественная целостность книги как проектная задача
21	Типизация облика книги как культурный феномен

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрено

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 мин

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Епифанова, А. Г.	История графического дизайна и рекламы	Челябинск: Южно-Уральский технологический университет	2022	https://www.iprbooks.hop.ru/123317.html
Тюрин, В. В.	Шрифтовая каллиграфия в Графическом дизайне	Челябинск: Южно-Уральский технологический университет	2023	https://www.iprbooks.hop.ru/127210.html
Паллотта, В. И., Сичкарь, Т. В.	Графический дизайн в рекламно-выставочной коммуникации. В 2 частях. Ч.1	Москва: Университет мировых цивилизаций имени В.В.Жириновского	2022	https://www.iprbooks.hop.ru/126942.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Головко, С. Б.	Дизайн деловых периодических изданий	Москва: ЮНИТИ-ДАНА	2017	http://www.iprbookshop.ru/83031.html
Комолова Н.	Компьютерная верстка и дизайн	Санкт-Петербург: БХВ-Петербург	2014	http://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=335112
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
Крейг Дж., Скала И.	Шрифт и дизайн. Современная типографика	Санкт-Петербург: Питер	2018	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=363743
Андреева В. А.	Художественно-техническое редактирование	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017614
Романычева 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

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