

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

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.02.01 Дизайн книги

Учебный план: 2026-2027 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	16	32	59,75	0,25	3	Зачет
	РПД	16	32	59,75	0,25	3	
Итого	УП	16	32	59,75	0,25	3	
	РПД	16	32	59,75	0,25	3	

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	7					О,Пр
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.		1	1	2		

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.			1	2		
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		1	1	2	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. Рукописные шрифты от Античности до Нового времени.			1	2		
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.		1	1	2		
Тема 6. Книга – синтез искусств (художественного слова и изобразительного искусства), осуществленный средствами полиграфии. Текст как часть книги (основной и вспомогательный тексты, иерархия и взаимодействие).			2	2		
Раздел 2. Дизайн книги как проектная и издательская задача						
Тема 7. Уровни взаимодействия изображения и текста. Взаимодействие изображений в пространстве книги. Иллюстрация: как сказывается участие в книжном пространстве на характере изображения. Практическое занятие: что отличает книжную графику.		1	1	3	ИЛ	О,Д

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.			1	3		
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.			1	3		
Тема 10. Альбом и визуальная книга как тип издания с доминирующим изобразительным началом, организующим систему и последовательность изложения. Практическое занятие: фотоиллюстрация в книге.		1	1	2		
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.			1	2		
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 типологии изданий. Практическое занятие: стилизация как художественный прием: свойства и особенности взаимодействия с литературной основой.		1	2	3		
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.			1	2		

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.		1	2	2		
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.			1	2		
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. Изображение на обложке.		1	1	2		
Раздел 3. История книжного дизайна						О
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.		1	1	2		
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.		1	1	2		

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.		1	2	3		
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: Эkleктика книжного оформления.		1	1	2		
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.			2	3		
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.		1	1	2		
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.		1	1	2	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	2		

Тема 25. Дизайн зарубежной книги и периодики ХХI 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. КATALOGИ 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)		16	32	59,75		
Консультации и промежуточная аттестация		0,25				
Всего контактная работа и СР по дисциплине		48,25		59,75		

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	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				
Тюрин, В. В.	Шрифтовая каллиграфия в Графическом дизайне	Челябинск: Южно-Уральский технологический университет	2023	https://www.iprbooks.hop.ru/127210.html
Паллотта, В. И., Сичкар, 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
Епифанова, А. Г.	История графического дизайна и рекламы	Челябинск: Южно-Уральский технологический университет	2022	https://www.iprbooks.hop.ru/123317.html
6.1.2 Дополнительная 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
Буковецкая О.А.	Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет	Москва: ДМК Пресс	2015	http://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=26539
Романючева 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
Крейг Дж., Скала И.	Шрифт и дизайн. Современная типографика	Санкт-Петербург: Питер	2018	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=363743
Овчинникова, Р. Ю., Дмитриева, Л. М.	Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования	Москва: ЮНИТИ-ДАНА	2017	http://www.iprbookshop.ru/74886.html

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