

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»

УТВЕРЖДЕНО
Ректор АНО ВО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»

Г.А. Кувшинова
«18» мая 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.5.1 «Дизайн книги»

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн
Профиль: Графический дизайн
Уровень бакалавриата

МОСКВА 2020

Рабочая программа по дисциплине «Дизайн книги» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 (уровень бакалавриата)

Программу составил: доцент Чекина О.Г.

Рекомендовано кафедрой графического дизайна

Зав. кафедрой Чекина О.Г.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень планируемых результатов обучения

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения данной дисциплины – подготовить студентов к практической работе, связанной с созданием макетов многостраничных изданий, в частности, иллюстрированной книги. Основное внимание курса сосредоточено на разработке макетов изданий, обладающих художественной выразительностью. Задачи дисциплины – изучение книги как объекта дизайна, изучение структуры книги и приемов ее проектирования, решение практических задач проектирования книги.

1.2. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных и общепрофессиональных компетенций:

способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);

способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);

способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды (ПК-5);

способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике (ПК-6)

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основные задачи конструирования, оформления и иллюстрирования сложно-структурного издания; специфические особенности проектирования и макетирования сложно-структурного издания;

уметь: создавать оригинал-макет сложно-структурного издания; определять эстетические, конструктивные и технологические требования к

проектируемому изданию; использовать полученные знания в оформлении и иллюстрировании сложно-структурного издания; выбирать оптимальную графическую модель сложно-структурного издания;

владеть: практическими навыками оформления и иллюстрирования сложно-структурного издания.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Дизайн книги» относится к вариативной части Блока 1 дисциплинам по выбору. Курс тесно связан с курсами «Технологии полиграфии», «Техники графики», «Спецрисунки», «Типографика», «Иллюстрирование», «Шрифт», «Компьютерные технологии».

3. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, включая промежуточную аттестацию.

Общая трудоемкость дисциплины по очно-заочной (4,5 года) форме обучения составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, включая промежуточную аттестацию.

Общая трудоемкость дисциплины по очно-заочной (5 лет) форме обучения составляет 7 зачетных единиц, 252 часа, включая промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы	Количество часов по формам обучения		
	Очная	Очно-заочная 4,5 года	Очно-заочная 5 лет
Аудиторные занятия:	144	36	36
лекции	36	16	16
практические и семинарские занятия	108	20	20
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Самостоятельная работа	36	144	180
Текущий контроль (количество и вид текущего контроля,			
Курсовая работа			
Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет)	экзамен	экзамен	зачет
ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ	216	216	252

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы дисциплин и виды занятий

Очная форма обучения

Названия разделов и тем	Всего часов по учебному плану	Виды учебных занятий		
		Лекции	Практ. занятия, семинары	Самостоятельная работа
Раздел 1. Введение. Макет издания	30	6	18	6
Раздел 2. Подготовка и компоновка иллюстративного материала	30	6	18	6
Раздел 3 Малостраничное издание. Брошюра	30	6	18	6
Раздел 4. Многостраничное издание. Иллюстрированная книга.	90	18	48	18
Итого	180	36	108	36

Очно-заочная форма обучения – 4,5 года (5 лет)

Названия разделов и тем	Всего часов по учебному плану	Виды учебных занятий		
		Лекции	Практ. занятия, семинары	Самостоятельная работа
Раздел 1. Введение. Макет издания	30(36)	3(3)	3(3)	24(30)
Раздел 2. Подготовка и компоновка иллюстративного материала	30(36)	3(3)	3(3)	24(30)
Раздел 3 Малостраничное издание. Брошюра	30(36)	3(3)	3(3)	24(30)
Раздел 4. Многостраничное издание. Иллюстрированная книга.	90(108)	7(7)	11(11)	72(90)
Итого	180(216)	16(16)	20(20)	144(180)

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

1. Список основной и дополнительной литературы
2. Список адресов сайтов сети Интернет (на русском и английском языках), содержащих актуальную информацию по теме дисциплины.
3. Набор контрольных вопросов и заданий для самоконтроля усвоения материала дисциплины, текущего и промежуточного контроля.

Контрольные вопросы по дисциплине

1. Перечислить традиционные книжные форматы.
2. Структура полосы набора.
3. Построение полей в традиционной книге и в современной книге.
4. Рассказать о роли пропорций полосы и разворота в форматировании образа книги.
5. Перечислить основные элементы структуры книги.
6. Перечислить элементы книги как материального объекта.
7. Какие задачи, обусловленные спецификой формы кодекса, приходится решать дизайнеру?
8. Учет тип крепления при проектировании макета книги
9. Композиция книжного разворота
10. Эволюция книжной иллюстрации
11. Техники книжной иллюстрации
12. Темпоритм
13. Взаимодействие иллюстративной и текстовой составляющей
14. Типы иллюстративных элементов
15. Выбор шрифтов для многостраничного издания
16. Элементы навигации в книге
17. Приемы структурирования текста и книжного макета в целом
18. Этапы подготовки макета книги.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Перечень формируемых компетенций:

способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);

способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);

способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды (ПК-5);

способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике (ПК-6)

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Показатель оценивания компетенций

Компетенция	Знать	Владеть
1	2	3
способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1)	Знать: приемы работы при создании макета книги, работы с элементами художественного оформления книги при монохромном и полноцветном воспроизведении.	Владеть: навыками разработки концепции книжного макета иллюстрированной сложноструктурированной книги.

<p>способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3)</p>	<p>Знать: особенности материалов, используемых в дизайне книги, методы учета свойств материала при создании книжного издания как материального объекта</p>	<p>Владеть: навыками проектирования книги и создания оригинал макета, готового к полиграфическому воспроизведению с учетом характеристик материалов.</p>
<p>способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды (ПК-5)</p>	<p>Знать: теоретические основы разработки композиционных решений в книжном издании с учетом эргономических требований и требований, связанных со спецификой целевой аудитории издания.</p>	<p>Владеть: методами разработки проектной идеи с учетом технологических, эргономических и экономических ограничений</p>
<p>способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике (ПК-6)</p>	<p>Знать: современные технологии, требуемые при дизайн- проектировании книжного издания – программы подготовки иллюстративного материала, верстки, методы допечатной подготовки</p>	<p>Владеть: современными технологиями подготовки компьютерного макета на практике.</p>

Уровни критериев оценивания компетенций

Уровни сформированности компетенций	Содержательное описание уровня	Формы контроля сформированности компетенции
Пороговый уровень	<p>Студент</p> <p>Способен проанализировать работы других авторов, способен повторить приемы, техники, представленные преподавателям в образцах, создать макеты малостраничных и многостраничных изданий по аналогии с имеющимися.</p>	<p>Практические задания</p> <p>Задание 1</p> <p>Задание 2</p>
Повышенный уровень (относительно порогового уровня)	<p>Студент</p> <p>Демонстрирует способность к полной самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем по сопутствующим вопросам) в выборе способа решения неизвестных или нестандартных заданий в рамках учебной дисциплины с использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе освоения данной учебной дисциплины, так и смежных дисциплин, следует считать компетенцию сформированной на высоком уровне. Способен предложить комплексный подход, оригинальное решение книжного издания на уровне концепции макета и его пластического решения, с учетом взаимодействия типографической и изобразительной компоненты.</p> <p>Присутствие сформированной компетенции на высоком уровне, способность к ее дальнейшему саморазвитию и высокой адаптивности практического применения к изменяющимся условиям профессиональной задачи</p>	<p>Практические задания</p> <p>Задание 3</p> <p>Экзамен (зачет)</p>

Шкала оценивания сформированности компетенций

При выставлении оценки по дисциплине «Дизайн книги» учитывается умение студента разработать макет структурированного малостраничного и многостраничного издания. Учитывается также композиционное и художественное качество представленных работ, выполнение заданного объема работ.

Оценка «отлично» выставляется при правильном выполнении и оформлении всех заданий, при выполнении заданий студент должен продемонстрировать понимание специфики книжного дизайна, композиции книжного издания, выразить дух литературного произведения, оформление издания должно выявлять драматургию развития сюжета. Необходимо добиться целостности сочетания изобразительной и текстовой составляющей книги, удобства ее чтения, а также грамотно подготовить и выполнить макеты. Полностью должен быть сформирован повышенный уровень компетенций.

Оценка «хорошо» выставляется при полном и формально правильном выполнении и оформлении всех заданий, если работы не отличаются достаточной художественной выразительностью. Повышенный уровень компетенций в целом сформирован.

Оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии неточностей и недоработок, при этом все задания должны быть в основном выполнены. Должен быть полностью сформирован базовый уровень компетенций. Повышенный уровень компетенций сформирован частично.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания выполнены не полностью или с существенными недоработками, студент не освоил требования на базовом уровне компетенций.

При проведении аттестации в форме зачета без оценки в первых трех случаях выставляется оценка «зачтено», в четвертом – «незачтено».

6.3. Типовые контрольные задания/материалы характеризующие этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

1. Создание макета многостраничного издания на тему «Дневник», предполагается работа над этим заданием в течение всего семестра, его постепенное наполнение.

В ходе этой работы студент осваивает поразворотную композицию, наблюдает формирование многостраничной композиции.

2. Создание макета миниатюрной иллюстрированной книги.

Варианты тем:

- Хокку. При работе необходимо учитывать специфику литературного жанра и его принадлежность к национальной культуре Японии.
- Иллюстрированное лирическое стихотворение.
- Иллюстрированное сатирическое стихотворение.

3. Создание макета иллюстрированной книги, включающей произведение художественной литературы по выбору студента. Разработка макета, включая типографское решение и разработку иллюстраций. Верстка, подготовка к печати, создание бумажного макета.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений, навыка и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков,

своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке, а так же для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся:

- на занятиях (опрос, решение задач, ответы (письменные или устные) на теоретические вопросы, решение практических задач и выполнение заданий на практическом занятии, выполнение контрольных работ);

- по результатам выполнения индивидуальных заданий;

- по результатам проверки качества конспектов лекций, рабочих тетрадей и иных материалов;

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя, проводимой в часы самостоятельной работы, по имеющимся задолженностям.

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим занятия по данной дисциплине в присутствии других преподавателей кафедры. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, могут допускаться на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться рабочей программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой.

- Оценка результатов аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения.

7. Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Александрова, Н.О. Современное издательское дело / Н.О. Александрова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, Факультет документальных коммуникаций и туризма, Кафедра документоведения и издательского дела. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – 200 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491229> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-94839-593-7. – Текст : электронный.

2. Бесчастнов, Н.П. Портретная графика : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2016. – 400 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56675> (дата обращения: 14.02.2020). – ISBN 978-5-691-01533-8. – Текст : электронный.

3. Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: разработка периодического издания / О.И. Клещев ; Министерство образования и науки Российской Федерации. – Екатеринбург : Архитектон, 2017. – 120 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481981> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0210-7. – Текст : электронный.

4. Клещев, О.И. Типографика : учебное пособие / О.И. Клещев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). – Екатеринбург : Архитектон, 2016. – 172 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455452> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0249-7. – Текст : электронный.

5. Леонидова, Г.Ф. Настольные издательские системы / Г.Ф. Леонидова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт информационных и библиотечных технологий, Кафедра технологии автоматизированной обработки информации. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 136 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487685> – Библиогр.: с. 126-127. – ISBN 978-5-8154-0387-1. – Текст : электронный.

Дополнительная литература

1. Александрова, Н.О. Современное отечественное издательское дело / Н.О. Александрова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, Факультет документальных коммуникаций и туризма, Кафедра документоведения и издательского дела. – Челябинск : ЧГИК, 2013. – 128 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491234> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-94839-435-0. – Текст : электронный.

2. Бесчастнов, Н.П. Сюжетная графика : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2012. – 432 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116588> – ISBN 978-5-691-01873-2. – Текст : электронный.

3. Бесчастнов Н.П. Цветная графика. Учебное пособие для студентов вузов. ВЛАДОС, 2012

4. Владимиров Л. И. Всеобщая история книги. М.: Книга. – 1988.

5. Герчук Е.Ю. Архитектура книги. М.: «Индекс-Маркет», 2011

6. Гиленсон П.Г. Справочник художественного и технического редакторов. 1988

7. Кулак, М.И. Технология полиграфического производства / М.И. Кулак, С.А. Ничипорович, Н.Э. Трусевич. – Минск : Белорусская наука, 2011. – 373 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89360> – ISBN 978-985-08-1318-3. – Текст : электронный.

8. Лаврентьев А.Н. Лаборатория книги, М.Ж Грантъ, 2004
9. Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги / Б.Р. Мандель. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. – 422 с. : цв. ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241220> – Библиогр.: с. 393-402. – ISBN 978-5-4475-1498-3. – DOI 10.23681/241220. – Текст : электронный.
10. Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги / Б.Р. Мандель. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. – 608 с. : цв. ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634> – ISBN 978-5-4458-9556-5. – DOI 10.23681/237634. – Текст : электронный.
11. Мильчин А., Чельцова Л. Справочник издателя и автора. Издательство: Студия Артемия Лебедева, 2009
12. Пикок Дж. Издательское дело. От замысла до упаковки. Шаг за шагом. М.: Эком, 1998.
13. Прохоренков, В.Б. The-eBook. Книга об электронных книгах: основы, контент, устройства, программы / В.Б. Прохоренков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 460 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434749> – ISBN 978-5-4475-6221-2. – DOI 10.23681/434749. – Текст : электронный.
14. Рывчин В.И., Леонардова Е.И., Овчинников А.И. Техническое редактирование
15. Чапкина М.. Московские художники детской книги, М.: Контакт-культура, 2008
16. Клещев, О.И. Технологии полиграфии / О.И. Клещев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). – Екатеринбург : Архитектон, 2015. – 108 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455450> – Библиогр.: с. 103. – ISBN 978-5-7408-0223-7. – Текст : электронный.

17. Бесчастнов, Н.П. Цветная графика : учебное пособие : [16+] / Н.П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2014. – 224 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234837> – ISBN 978-5-691-01966-1. – Текст : электронный.
18. Кравчук, В.П. Типографика и художественно-техническое редактирование : учебное наглядное пособие / В.П. Кравчук ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2015. – 48 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8154-0309-3. – Текст : электронный.

8. Источники из сети Интернет

- 1. Информационный ресурс по теории и практике дизайна theoryandpractice.ru*
- 2. Сайт по книжной графике и иллюстрации illustrada.ru*
- 3. Информационный ресурс о шрифтах и типографике Typoholic.ru*
- 4. Обзор статей и книг по шрифту и типографике typographica.org*
- 5. Конкурс на лучший дизайн книги stiftung-buchkunst.de/en/best-book-design-from-all-over-the-world*
- 6. Студия и издательство Артемия Лебедева artlebedev.ru*

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Курс «Дизайн книги» нацелен на решение практических задач, освоение этого курса требует не только изучения теории, но и практической работы, экспериментов с программами и техниками иллюстрирования, изучения технологий, взаимодействия с типографиями, посещения выставок полиграфических и рекламных технологий, анализа образцов изданий.

Работа над заданиями дисциплины «Дизайн книги» требует соблюдения баланса между образной и технологической сторонами проектирования. Спроектированная книга должна обладать эмоциональной выразительностью, соответствующей духу литературного произведения и в то же время быть функциональной.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационно-справочные системы)

1. *Программа для обработки растровых изображений Adobe Photoshop*
2. *Программа для верстки Adobe InDesign*
3. *ЭБС "Книгафонд"*
4. *ЭИОС НИД*

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Занятия проводятся в аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.