

Автономная некоммерческая организация высшего образования

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»

Факультет психологии, журналистики и дизайна

Утверждаю:
Ректор АНО ВО «ВГГИ»
С.М. Бельский»
«12» мая 2023 г

Учебно-методический комплекс по дисциплине

«ДИЗАЙН КНИГИ»

ФГОС ВО: Дата утверждения, № приказа	13 августа 2020г. Приказ №1015
Направление (шифр и название)	54.03.01 «Дизайн»
Квалификация (степень)	Бакалавр
Дата принятия, № протокола Ученого совета	19 мая 2022 г. Протокол № 11

Волгоград 2023 г.

Автономная некоммерческая организация высшего образования

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ДИЗАЙН КНИГИ»

Основная профессиональная образовательная программа

Высшего образования – программа бакалавриата

по направлению подготовки

54.03.01 «Дизайн»

Направленность (профиль) программы:

**Графический дизайн (11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия
(в сфере дизайна))**

Форма обучения – очная, очно-заочная

Волгоград 2023 г.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Дизайн книги» является приобретение студентом базовых знаний о художественно-образной выразительности и конструктивном построении книжного макета; приобретение студентами теоретических знаний в области истории, морфологии и эстетики книги; выработка навыков работы с различными видами шрифтовой и иллюстративной графики.

В процессе освоения дисциплины студент готовится к решению следующих профессиональных задач: формирование способности логического и абстрактного мышления и грамотного применения навыка при создании различных видов книжного дизайна; умение правильно использовать шрифты в книге. Использовать исторические формы шрифта, его разновидности согласно концепции дизайна. Следовать законам построения букв и надписей, а также техники их исполнения из различных материалов и на разных основах в художественном оформлении.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Дизайн книги» относится к Блоку 1 части, формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы бакалавра.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы бакалавриата, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими профессиональными компетенциями.

- ПК-2. Способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи;
- ПК-3.Способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств;

Наименование и код компетенции (Результаты освоения программы бакалавриата)	Индикатор достижения компетенций Составляющие результатов освоения Показатели оценивания (знания, умения, навыки)
Способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2);	<i>Знать:</i> нормативно-правовые акты, методические материалы по производству полиграфической продукции и охране авторских прав; методы и средства выполнения художественно-оформительских работ; действующие стандарты и технические условия, методики оформления различных полиграфических изданий (книг, журналов, газет, буклетов, плакатов и т.п.); правила верстки печатных изданий; компьютерные программы, применяемые при создании проектов полиграфической продукции, в том числе программу для обработки фотографий Photoshop; редакторы векторных изображений (рисунков), которые используются для создания

	<p>компьютерной графики Corel Draw; технологию производства разрабатываемой полиграфической продукции;</p> <p>перспективы технического развития издательства и тенденции совершенствования производимой полиграфической продукции;</p> <p>основы рекламы и маркетинга;</p> <p>требования, предъявляемые к разработке и оформлению художественно-дизайнерской документации;</p> <p>основные требования, которые необходимо учитывать в процессе создания полиграфической продукции (функциональные, технико-конструктивные, эргономические, эстетические и др.);</p> <p>порядок проведения художественно-дизайнерской экспертизы проектов полиграфической продукции, критерии эстетической оценки их качества;</p> <p>передовой отечественный и зарубежный опыт издательской и полиграфической деятельности;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>разрабатывать и создавать оригинальные творческие проекты, художественно-эстетические решения в производстве различной полиграфической продукции - книг, журналов, газет, буклетов, плакатов, календарей, открыток и т.д.</p> <p><i>Владеет:</i></p> <p>Осуществляет разработку с использованием новых информационных технологий проектов художественного оформления выпускаемой полиграфической продукции (оригинал-макеты), используя полученную от руководителя или непосредственно от заказчика, а также, возможно, автора литературного произведения информацию о цели издания, адресной аудитории, сроках выполнения, требуемом качестве и используемых материалах и т.п.;</p> <p>определяет общий внешний вид и оформление книг, журналов, газет;</p> <p>создает эскизы и выполняет работы по художественному оформлению обложек печатных изданий;</p> <p>разрабатывает компоновочные и композиционные решения по размещению на страницах полиграфической продукции текстовых блоков, иллюстраций, фотографий и т.д.;</p> <p>разрабатывает макеты периодических изданий, оформляет публикации различного характера в журналах, газетах и других изданиях;</p> <p>разрабатывает новые элементы дизайна, создает новые стили оформления изданий и публикаций;</p>
<p>Способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>нормативно-правовые акты, методические материалы по производству полиграфической продукции и охране авторских прав;</p> <p>методы и средства выполнения художественно-оформительских работ;</p> <p>действующие стандарты и технические условия, методики оформления различных полиграфических изданий (книг, журналов, газет, буклетов, плакатов и т.п.);</p> <p>правила верстки печатных изданий;</p>

	<p>технологии производства разрабатываемой полиграфической продукции;</p> <p>перспективы технического развития издательства и тенденции совершенствования производимой полиграфической продукции;</p> <p>основные требования, которые необходимо учитывать в процессе создания полиграфической продукции (функциональные, технико-конструктивные, эргономические, эстетические и др.);</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>разрабатывать и создавать оригинальные творческие проекты, художественно-эстетические решения в производстве различной полиграфической продукции - книг, журналов, газет, буклетов, плакатов, календарей, открыток и т.д. с учетом особенности материалов и их формообразующих свойств.</p> <p><i>Владеет:</i></p> <p>осуществляет разработку с использованием новых информационных технологий проектов художественного оформления выпускаемой полиграфической продукции (оригинал-макеты), используя полученную от руководителя или непосредственно от заказчика, а также, возможно, автора литературного произведения информацию о цели издания, адресной аудитории, сроках выполнения, требуемом качестве и используемых материалах и т.п.;</p> <p>определяет общий внешний вид и оформление книг, журналов, газет;</p> <p>создает эскизы и выполняет работы по художественному оформлению обложек печатных изданий с учетом особенности материалов и их формообразующих свойств.</p>
--	---

Очная форма обучения

4. Объем учебной дисциплины «Дизайн книги»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, в т. ч. контактная работа обучающихся с преподавателем, лекции – 14 часов, практические занятия – 30 часов, трудоемкость зачета - 4 часа.

Самостоятельная работа – 24 часов.

5. Содержание дисциплины (очная форма обучения)

5.1. Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Количество часов			
		Лекции	Практические занятия	Самостоятел. работа	Всего
		Контактная работа			

1.	Место книжного искусства (дизайна)	2		2	4
2.	Основы шрифтовой композиции	2	4	2	8
3.	История развития шрифтовой графики	2		2	4
4.	Каноны и дизайн книги	2	4	2	8
5.	Стиль в типографической композиции	2		2	4
6.	Шрифт и типографическая композиция	2	6	4	12
7.	Создание макета книги	2	6	4	12
8.	Верстка		2	2	4
9.	Разработка внешнего оформления книги		8	4	12
	Вид промежуточной аттестации		зачет		4
	Всего часов:	14	30	24	72

5.2. Содержание лекционных занятий.

Тема 1. Место книжного искусства в культуре.

В России, так же как и за рубежом, книжное искусство постепенно, по мере капиталистической индустриализации производства, все более меняло свою сущность, отрывалось от-целостного процесса книгоделания, так характерного для рукописной и ранней печатной книги (до начала XIX в.), превращаясь в обособленную область прикладной графики с весьма ограниченными общественными функциями. С середины XIX в. художник практически уже почти не оказывал влияния на книжную организацию, пассивно включаясь в традиционную форму как декоратор или иллюстратор. Конструктивная же сторона была

перепоручена специалистам издательского или типографского профиля, которые также чаще всего предпочитали следовать канонам, чем искать новое.

Быть может, самой большой потерей книжного искусства последних десятилетий XIX и начала XX в. была утрата понимания книги как целостной, гармоничной функциональной формы организации письменности. Так, книга рассматривалась обычно как совокупность элементов (переплет, титул, разворот, иллюстрации и т. д.) с обособленными функциями, а не в системе их отношений. В защиту книги как целостного организма в свое время выступали художники разных направлений. Мастера «Мира искусства», пожалуй, первыми сформулировали проблему организации книги как единого композиционного комплекса и с блеском решали ее в своей творческой практике.

Тема 2. Основы шрифтовой композиции.

Современные алфавиты как результат развития письменности на протяжении тысячелетий. Алфавит как основа наиболее совершенной системы письменности - фонетического письма.

Примеры искусственно созданных алфавитов. Их функции.

Взаимосвязь формы буквенных знаков с технологией их воспроизведения, инструментами и материалами, с помощью которых делалась надпись.

Латинские шрифты на классической основе, антиквы.

Готическое письмо как почерк системы феодализма.

Происхождение древнеславянского письма.

Влияние книгопечатания на развитие шрифта.

Наиболее известные авторы, художники и типографы, работавшие со шрифтами со времен изобретения книгопечатания до наших дней.

Тема 3. История развития шрифтовой графики.

Письмо и шрифт. Общее и особенное.

Маюскульный и минускульный шрифты.

Прописные и строчные буквы. Элементы буквы.

Чередование штрихов в букве. Вертикальные, горизонтальные и наклонные прямые штрихи. Соединительные штрихи. Дуги и окружности. Выносные элементы. Внутрибуквенный просвет. Оптическое поле. Межбуквенный просвет. Засечки. Диакретические знаки.

Тема 4. Каноны и дизайн книги.

Средневековый канон Гутенберга и Петера Шеффера. Деление по ван де Граафу. Канон эпохи Возрождения. Делительный канон Виллара де Оннекура.

Удобочитаемость. Общие черты каждого из элементов шрифта. Индивидуальное начертание каждой из букв. Общность рисунка шрифта.

Закономерности, обуславливающие структуру шрифта и форму его букв: размеры и пропорции букв, контраст литер в тексте, контраст элементов в букве.

Размеры. Возможности невооруженного глаза определили границы оптимальных размеров печатных шрифтов. Они отличаются уборитстостью и не утомляют зрения.

Пропорции. Чаще всего высота букв больше ширины. Они более гармонично сочетаются с форматом листа и отвечают технологическим требованиям, связанным с эффектами оптических иллюзий. В построении многих шрифтов используется принцип «золотого сечения».

Контраст. Принципы создания гармоничного контраста в шрифте. Чтобы избежать монотонности в графике шрифта или, наоборот, излишне беспокойного впечатления от полосы набора существует ряд приемов: различная ширина букв, выносные элементы, прямолинейность элементов, криволинейность элементов, буквы из разомкнутых кривых, буквы из замкнутых кривых, симметрия и асимметрия букв.

Тема 5. Стиль в типографической композиции.

Назначение элементов шрифта, отвечающих эстетическим требованиям. Эстетика и удобочитаемость.

Основные современные эстетические требования к шрифтам. Гармоничность пропорций, простота, изящество, строгость форм.

Акцидентные шрифты. Графема буквы и влияние декоративного решения.

Требования к шрифтам без орнаментально-живописных украшений.

Пропорция золотого сечения в шрифтовой графике.

Основные группы шрифтов: умеренно-контрастные, контрастные, малоконтрастные, брусковые, рубленые.

Засечки как наиболее выразительное средство стилизации.

Тема 6. Шрифт и типографическая композиция в современной культуре.

Влияние технологических условий на создание оригинала из шрифтовых элементов.

Различие подготовки к печати рисованных и типографских шрифтов.

Особенности воспроизведения шрифтов типографским способом.

Особенности воспроизведения шрифтовых надписей различными способами на конкретных примерах. Для плакатов и рекламы в среде. С помощью трафарета или компостера (точечные). Для web-дизайна.

Тема 7. Создание макета книги.

Главной составляющей художественной формы издания является макет книги. Книга должна быть спроектирована. Макет книги в данном случае - это модель оформления будущего издания, содержащая эскизы оформительских элементов, вплоть до композиции каждой полосы и разворота в издании. Особенно важен принципиальный макет художественного оформления, в котором наряду с эскизами внешнего оформления имеются размеченные для типографского набора эскизы важнейших для оформления полос издания - титульный лист, шмуцтитулы, спусковые и концевые полосы, типовые полосы с иллюстрациями, с заголовками различной соподчиненности, сносками и так далее. Макет определяет формат полосы, используемые кегли и начертания шрифтов, отбивки между наборными элементами, оформление оглавления, вспомогательных указателей, затекстовых комментариев и примечаний, выходных сведений.

5.3. Содержание практических (семинарских) занятий.

ТЕМА 2.

ОСНОВЫ ШРИФТОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Практическое задание. Разработка макета обложки книги на основе шрифтовой композиции с использованием техники коллажа. Студенты выбирают литературное произведение, анализируют его содержание и предлагают дизайн обложки в технике шрифтового коллажа.

Выполненная работа сканируется и студенты делают электронный макет обложки и подачу.

ТЕМА 4.

КАНОНЫ И ДИЗАЙН КНИГИ

Вопросы для обсуждения:

1. Средневековый канон .И. Гутенберг и печатная книга.
2. Канон эпохи Возрождения.

Практическое задание. Устный анализ особенностей книжного оформления эпохи средневековья и эпохи Возрождения. Художественные и типографские приемы. Эстетические воззрения и конструктивные особенности книг.

Разработка обложки и титульного листа на основе эстетики классической типографики. Лучше выбрать классические литературные произведения.

ТЕМА 6.

ШРИФТ И ТИПОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЕ

Вопросы для обсуждения:

1. Новая типографика
2. Различия в использовании актиквенных шрифтов и гротесков.

Практическое задание. Устный сравнительный анализ особенностей книжного оформления в духе классической типографики и новой типографики. Художественные и типографские приемы. Эволюция эстетических представлений.

Разработка обложки для серии брошюр.

ТЕМА 7.

СОЗДАНИЕ МАКЕТА КНИГИ

Вопросы для обсуждения:

1. текстура и тон бумаги, на которой печатается книга;
2. шрифт, используемый для основного и вспомогательных текстов;
3. пропорции самого издания и наборной полосы;
4. соотношение полей книжной страницы;
5. конфигурация текстового набора;
6. формат строки;
7. межбуквенные, межсловные и междустрочные интервалы;
8. средства зрительного расчленения текста (абзацные отступы, втяжки, отбивки, инициалы (буквицы), шрифтовые и цветовые выделения, элементы рубрикации, маргиналии);
9. колонцифры, колонтитулы, колонлинейки;
10. иллюстрации.

Практическое задание. Разработка дизайн-макета для фотокниги. Обложка, титульный лист, развороты с фотографиями, подрисуночные подписи, выходные сведения.

ТЕМА 8.

ВЕРСТКА

Вопросы для обсуждения:

1. Общая композиция книги
2. Золотое сечение.
3. Выбор гарнитуры шрифта
4. Абзацы
5. Пробелы
6. Знаки препинания

7. Тире и кавычки
8. Заголовки
9. Корректурa
10. Поля
11. Колонцифры и колонтитулы

Практическое задание. Устный анализ основных приемов верстки изданий. Разработка модульной сетки для прозаического и поэтического произведения.

ТЕМА 9.

РАЗРАБОТКА ВНЕШНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ КНИГИ

Вопросы для обсуждения:

1. Формат издания
2. Обложка.
3. Суперобложка
4. Манжетка
5. Переплет
6. Ляссе
7. Каптал
8. Форзац
9. Крепление к книжному блоку

Практическое задание. Дизайн обложки для поэтического произведения. Разработка суперобложки или манжетки.

5.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины для самостоятельного изучения	Учебно-методическая документация (список рекомендуемой литературы (основная, дополнительная), ресурсы «Интернет», информационно-справочные системы)	Учебно-методические средства
1.	Место книжного искусства (дизайна книги) в культуре	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама»/ Овчинникова Р.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12849.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 2. Уильямс Р. Дизайн. Книга для недизайнеров. Принципы оформления и типографики для начинающих / Р. Уильямс. — СПб.: Питер, 2019. — 240 с. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Филимонова А.В. Художественное 	Индивидуальная проверка преподавателем работы студента

оформление изданий для детей
[Электронный ресурс]: учебное пособие/
Филимонова А.В.— Электрон. текстовые
данные.— Волгоград: Волгоградский
государственный социально-педагогический
университет, «Перемена», 2010.— 62 с.—
Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21450>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. **Таранов Н.Н. Художественно-образная выразительность шрифтов** [Электронный ресурс]: монография/ Таранов Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010.— 179 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21449>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. **Серов, Сергей Иванович. Гармония классической типографики.** [конспект авторских лекций] М.: ЗАО «Линия График», 2003.— 32 с.
4. **Чихольд, Ян. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера:** [пер. с нем. Л. Якубсона].— М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011.— 244 с. : 130 ил.
5. **Герчук, Юрий Яковлевич. Художественная структура книги:** [учебное пособие для студентов высших учебных заведений]- Москва: РИП-холдинг, 2014.М., 1984.
6. **Феличи, Джеймс Типографика: шрифт, верстка, дизайн:** /[Джеймс Феличи]; пер. с англ. и коммент. С. И. Пономаренко -[СПб.]: [БХВ-Петербург], 2005
7. **Королькова, Александра Живая типографика:** [учебное пособие] /А. Королькова [Изд. 3-е, испр.] -М. :ИндексМаркет, 2011
8. **С.И. Смирнов. Шрифт и шрифтовой плакат.** Москва, 1980.
9. **Генрих Гуссман. О книге.** Москва, 1982.
10. **Герчук Ю. Художественные миры книги.** – М., 1989.
11. **С. Серов. Графика современного знака.** Москва, 2003.
12. **Птахова И. Простая красота буквы.** Санкт-Петербург, 2004.
13. **Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах.** М., 2000.

		<p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
2.	<p>Основы шрифтовой композиции</p>	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама»/ Овчинникова Р.Ю.— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12849.— ЭБС «IPRbooks», по паролю Уильямс Р. Дизайн. Книга для недизайнеров. Принципы оформления и типографики для начинающих / Р. Уильямс. — СПб.: Питер, 2019. — 240 с. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> Филимонова А.В. Художественное оформление изданий для детей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Филимонова А.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010.— 62 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21450.— ЭБС «IPRbooks», по паролю Таранов Н.Н. Художественно-образная выразительность шрифтов [Электронный ресурс]: монография/ Таранов Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010.— 179 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21449.— ЭБС «IPRbooks», по паролю Серов, Сергей Иванович. Гармония классической типографики. [конспект авторских лекций] М.: ЗАО «Линия График», 2003.— 32 с. Чихольд, Ян. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера: [пер. с нем. Л. Якубсона].— М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011.— 244 с. : 130 ил. 	<p>Проверка преподавателем, работа в микрогруппах по проблемам классификации шрифтов.</p>

		<p>5. Герчук, Юрий Яковлевич. Художественная структура книги: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений]- Москва: РИП-холдинг, 2014.М., 1984.</p> <p>6. Феличи, Джеймс Типографика: шрифт, верстка, дизайн: /[Джеймс Феличи]; пер. с англ. и коммент. С. И. Пономаренко -[СПб.]: [БХВ-Петербург], 2005</p> <p>7. Королькова, Александра Живая типографика: [учебное пособие] /А. Королькова [Изд. 3-е, испр.] -М. :ИндексМаркет, 2011</p> <p>8. С.И. Смирнов. Шрифт и шрифтовой плакат. Москва, 1980.</p> <p>9. Генрих Гуссман. О книге. Москва, 1982.</p> <p>10. Герчук Ю. Художественные миры книги. – М., 1989.</p> <p>11. С. Серов. Графика современного знака. Москва, 2003.</p> <p>12. Птахова И. Простая красота буквы. Санкт-Петербург, 2004.</p> <p>13. Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах. М., 2000.</p> <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека</p>	
3.	Каноны и дизайн книги	<p>Основная литература:</p> <p>1. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама»/ Овчинникова Р.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12849.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>2. Уильямс Р. Дизайн. Книга для недизайнеров. Принципы оформления и типографики для начинающих / Р. Уильямс. — СПб.: Питер, 2019. — 240 с.</p> <p>Дополнительная литература:</p> <p>1. Филимонова А.В. Художественное оформление изданий для детей</p>	Представление аналитической работы преподавателю и аудитории.

[Электронный ресурс]: учебное пособие/
Филимонова А.В.— Электрон. текстовые
данные.— Волгоград: Волгоградский
государственный социально-педагогический
университет, «Перемена», 2010.— 62 с.—
Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21450>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. **Таранов Н.Н. Художественно-образная выразительность шрифтов [Электронный ресурс]:** монография/ Таранов Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010.— 179 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21449>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. **Серов, Сергей Иванович. Гармония классической типографики.** [конспект авторских лекций] М.: ЗАО «Линия График», 2003.— 32 с.
4. **Чихольд, Ян. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера:** [пер. с нем. Л. Якубсона].— М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011.— 244 с. : 130 ил.
5. **Герчук, Юрий Яковлевич. Художественная структура книги:** [учебное пособие для студентов высших учебных заведений]- Москва: РИП-холдинг, 2014.М., 1984.
6. **Феличи, Джеймс Типографика: шрифт, верстка, дизайн:** /[Джеймс Феличи]; пер. с англ. и коммент. С. И. Пономаренко -[СПб.]: [БХВ-Петербург], 2005
7. **Королькова, Александра Живая типографика:** [учебное пособие] /А. Королькова [Изд. 3-е, испр.] -М. :ИндексМаркет, 2011
8. **С.И. Смирнов. Шрифт и шрифтовой плакат.** Москва, 1980.
9. **Генрих Гуссман. О книге.** Москва, 1982.
10. **Герчук Ю. Художественные миры книги.** – М., 1989.
11. **С. Серов. Графика современного знака.** Москва, 2003.
12. **Птахова И. Простая красота буквы.** Санкт-Петербург, 2004.
13. **Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах.** М., 2000.

Интернет ресурсы

		<p>http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»</p> <p>http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека.</p>	
4.	Стиль в типографической композиции	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама»/ Овчинникова Р.Ю.— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12849.— ЭБС «IPRbooks», по паролю Уильямс Р. Дизайн. Книга для недизайнеров. Принципы оформления и типографики для начинающих / Р. Уильямс. — СПб.: Питер, 2019. — 240 с. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> Филимонова А.В. Художественное оформление изданий для детей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Филимонова А.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010.— 62 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21450.— ЭБС «IPRbooks», по паролю Таранов Н.Н. Художественно-образная выразительность шрифтов [Электронный ресурс]: монография/ Таранов Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010.— 179 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21449.— ЭБС «IPRbooks», по паролю Серов, Сергей Иванович. Гармония классической типографики. [конспект авторских лекций] М.: ЗАО «Линия График», 2003. — 32 с. Чихольд, Ян. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера: [пер. с нем. Л. Якубсона]. — М.: Изд-во 	Представление аналитической работы преподавателю и аудитории.

		<p>Студии Артемия Лебедева, 2011. — 244 с. : 130 ил.</p> <p>5. Герчук, Юрий Яковлевич. Художественная структура книги: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений]- Москва: РИП-холдинг, 2014.М., 1984.</p> <p>6. Феличи, Джеймс Типографика: шрифт, верстка, дизайн: /[Джеймс Феличи]; пер. с англ. и коммент. С. И. Пономаренко -[СПб.]: [БХВ-Петербург], 2005</p> <p>7. Королькова, Александра Живая типографика: [учебное пособие] /А. Королькова [Изд. 3-е, испр.] - М. :ИндексМаркет, 2011</p> <p>8. С.И. Смирнов. Шрифт и шрифтовой плакат. Москва, 1980.</p> <p>9. Генрих Гуссман. О книге. Москва, 1982.</p> <p>10. Герчук Ю. Художественные миры книги. – М., 1989.</p> <p>11. С. Серов. Графика современного знака. Москва, 2003.</p> <p>12. Птахова И. Простая красота буквы. Санкт-Петербург, 2004.</p> <p>13. Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах. М., 2000.</p> <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека.</p>	
5.	Шрифт и типографическая композиция в современной книжной культуре	<p>Основная литература:</p> <p>1. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама»/ Овчинникова Р.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12849.— ЭБС «IPRbooks», по паролю</p> <p>2. Уильямс Р. Дизайн. Книга для недизайнеров. Принципы оформления и типографики для начинающих / Р. Уильямс. — СПб.: Питер, 2019. — 240 с.</p> <p>Дополнительная литература:</p>	Выполнение практических заданий

1. **Филимонова А.В. Художественное оформление изданий для детей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Филимонова А.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010.— 62 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21450>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю**
2. **Таранов Н.Н. Художественно-образная выразительность шрифтов [Электронный ресурс]: монография/ Таранов Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010.— 179 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21449>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю**
3. **Серов, Сергей Иванович. Гармония классической типографики. [конспект авторских лекций] М.: ЗАО «Линия График», 2003.— 32 с.**
4. **Чихольд, Ян. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера: [пер. с нем. Л. Якубсона].— М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011.— 244 с. : 130 ил.**
5. **Герчук, Юрий Яковлевич. Художественная структура книги: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений]- Москва: РИП-холдинг, 2014.М., 1984.**
6. **Феличи, Джеймс Типографика: шрифт, верстка, дизайн: /[Джеймс Феличи]; пер. с англ. и коммент. С. И. Пономаренко -[СПб.]: [БХВ-Петербург], 2005**
7. **Королькова, Александра Живая типографика: [учебное пособие] /А. Королькова [Изд. 3-е, испр.] -М. :ИндексМаркет, 2011**
8. **С.И. Смирнов. Шрифт и шрифтовой плакат. Москва, 1980.**
9. **Генрих Гуссман. О книге. Москва, 1982.**
10. **Герчук Ю. Художественные миры книги. – М., 1989.**
11. **С. Серов. Графика современного знака. Москва, 2003.**
12. **Птахова И. Простая красота буквы. Санкт-Петербург, 2004.**
13. **Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах. М., 2000.**

		<p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека.</p>	
б.	Создание макета книги	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама»/ Овчинникова Р.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12849.— ЭБС «IPRbooks», по паролю Уильямс Р. Дизайн. Книга для недизайнеров. Принципы оформления и типографики для начинающих / Р. Уильямс. — СПб.: Питер, 2019. — 240 с. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> Филимонова А.В. Художественное оформление изданий для детей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Филимонова А.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010.— 62 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21450.— ЭБС «IPRbooks», по паролю Таранов Н.Н. Художественно-образная выразительность шрифтов [Электронный ресурс]: монография/ Таранов Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010.— 179 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21449.— ЭБС «IPRbooks», по паролю Серов, Сергей Иванович. Гармония классической типографики. [конспект авторских лекций] М.: ЗАО «Линия График», 2003.— 32 с. Чихольд, Ян. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера: [пер. с нем. Л. Якубсона].— М. : Изд-во 	Выполнение практических заданий

		<p>Студии Артемия Лебедева, 2011.— 244 с. : 130 ил.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Герчук, Юрий Яковлевич. Художественная структура книги: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений]- Москва: РИП-холдинг, 2014.М., 1984. 6. Феличи, Джеймс Типографика: шрифт, верстка, дизайн: /[Джеймс Феличи]; пер. с англ. и коммент. С. И. Пономаренко -[СПб.]: [БХВ-Петербург], 2005 7. Королькова, Александра Живая типографика: [учебное пособие] /А. Королькова [Изд. 3-е, испр.] -М. :ИндексМаркет, 2011 8. С.И. Смирнов. Шрифт и шрифтовой плакат. Москва, 1980. 9. Генрих Гуссман. О книге. Москва, 1982. 10. Герчук Ю. Художественные миры книги. – М., 1989. 11. С. Серов. Графика современного знака. Москва, 2003. 12. Птахова И. Простая красота буквы. Санкт-Петербург, 2004. 13. Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах. М., 2000. <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека.</p>	
7.	Верстка	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама»/ Овчинникова Р.Ю.— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12849.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 2. Уильямс Р. Дизайн. Книга для недизайнеров. Принципы оформления и типографики для начинающих / Р. Уильямс. — СПб.: Питер, 2019. — 240 с. <p>Дополнительная литература:</p>	Выполнение практических заданий

1. **Филимонова А.В. Художественное оформление изданий для детей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Филимонова А.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010.— 62 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21450>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю**
2. **Таранов Н.Н. Художественно-образная выразительность шрифтов [Электронный ресурс]: монография/ Таранов Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010.— 179 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21449>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю**
3. **Серов, Сергей Иванович. Гармония классической типографики.** [конспект авторских лекций] М.: ЗАО «Линия График», 2003. – 32 с.
4. **Чихольд, Ян. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера:** [пер. с нем. Л. Якубсона]. — М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011.— 244 с. : 130 ил.
5. **Герчук, Юрий Яковлевич. Художественная структура книги:** [учебное пособие для студентов высших учебных заведений]- Москва: РИП-холдинг, 2014.М., 1984.
6. **Феличи, Джеймс Типографика: шрифт, верстка, дизайн: /[Джеймс Феличи]; пер. с англ. и коммент. С. И. Пономаренко -[СПб.]: [БХВ-Петербург], 2005**
7. **Королькова, Александра Живая типографика: [учебное пособие] /А. Королькова [Изд. 3-е, испр.] -М. :ИндексМаркет, 2011**
8. **С.И. Смирнов. Шрифт и шрифтовой плакат.** Москва, 1980.
9. **Генрих Гуссман. О книге.** Москва, 1982.
10. **Герчук Ю. Художественные миры книги.** – М., 1989.
11. **С. Серов. Графика современного знака.** Москва, 2003.
12. **Птахова И. Простая красота буквы.** Санкт-Петербург, 2004.
13. **Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах.** М., 2000.

		<p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека.</p>	
8.	Разработка внешнего оформления книги.	<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама»/ Овчинникова Р.Ю.— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12849 — ЭБС «IPRbooks», по паролю Уильямс Р. Дизайн. Книга для недизайнеров. Принципы оформления и типографики для начинающих / Р. Уильямс. — СПб.: Питер, 2019. — 240 с. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> Филимонова А.В. Художественное оформление изданий для детей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Филимонова А.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010.— 62 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21450.— ЭБС «IPRbooks», по паролю Таранов Н.Н. Художественно-образная выразительность шрифтов [Электронный ресурс]: монография/ Таранов Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010.— 179 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21449.— ЭБС «IPRbooks», по паролю Серов, Сергей Иванович. Гармония классической типографики. [конспект авторских лекций] М.: ЗАО «Линия График», 2003. – 32 с. Чихольд, Ян. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера: [пер. с нем. Л. Якубсона]. — М.: Изд-во 	Выполнение практических заданий

		<p>Студии Артемия Лебедева, 2011.— 244 с. : 130 ил.</p> <p>5. Герчук, Юрий Яковлевич. Художественная структура книги: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений]- Москва: РИП-холдинг, 2014.М., 1984.</p> <p>6. Феличи, Джеймс Типографика: шрифт, верстка, дизайн: /[Джеймс Феличи]; пер. с англ. и коммент. С. И. Пономаренко -[СПб.]: [БХВ-Петербург], 2005</p> <p>7. Королькова, Александра Живая типографика: [учебное пособие] /А. Королькова [Изд. 3-е, испр.] -М. :ИндексМаркет, 2011</p> <p>8. С.И. Смирнов. Шрифт и шрифтовой плакат. Москва, 1980.</p> <p>9. Генрих Гуссман. О книге. Москва, 1982.</p> <p>10. Герчук Ю. Художественные миры книги. – М., 1989.</p> <p>11. С. Серов. Графика современного знака. Москва, 2003.</p> <p>12. Птахова И. Простая красота буквы. Санкт-Петербург, 2004.</p> <p>13. Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах. М., 2000.</p> <p>Интернет ресурсы http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека.</p>	
--	--	--	--

5.4.1. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:

ЭБС «IPRbooks»

Локальная сеть Волгоградского гуманитарного института (учебно-методическая документация)

Электронная почта студента ВгГИ

Компьютерная презентация лекций (PowerPoint)

5.4.2. Методические рекомендации обучающемуся для осуществления самостоятельной работы.

Одним из основных методов овладения знаниями является *самостоятельная работа студентов*, объем которой определяется учебно-методическим комплексом в часах для каждой категории студентов по данному направлению. Самостоятельная работа планируется, с учетом расписания занятий и тематического плана по дисциплине «Дизайн книги». Проводя самостоятельную работу, обучающиеся опираются на методические советы и рекомендации преподавателя.

Внедрение этой формы обучения будет способствовать повышению качества образования. Во-первых, за счет того, что каждый студент при личной встрече с преподавателем сможет решить именно те, проблемы, которые возникают у него при изучении материала и реализации изученного на практике. Тогда, как в группе решаются проблемы не доступные пониманию абсолютно всех студентов. Во-вторых, повысится уровень самостоятельности студента. Если при проведении группового занятия студент может не принимать активного участия в обсуждении и решении проблемы, или просто соглашаться с решениями, предложенными другими, то, работая самостоятельно, он вынужден будет решать проблему самостоятельно, что в конечном итоге подготовит его к будущей практической деятельности. Студент также сможет самостоятельно планировать время, затрачиваемое им на постановку проблемы, ее решения, и составления отчета для преподавателя, что опять же будет способствовать повышению уровня образования данного студента.

Форма контроля выполняются в виде практических работ по темам лекций и практических занятий.

Критерии оценки работ:

1. композиционное решение ;
2. правильность пропорциональных отношений;
5. колористическое решение;
6. общее впечатление от работы;
7. раскрытие темы ;
8. эстетическое оформление;
9. творческий подход.

Оценка «**отлично**» ставится в том случае, если студент предоставил все необходимые работы, если аудиторные и самостоятельные практические работы выполнены на высоком уровне в соответствии с поставленными целями и задачами живописного изображения, если он посещал не менее 80% аудиторных занятий.

Оценка «**хорошо**» ставится в том случае, если студент предоставил все необходимые аудиторные и не менее 70% от количества самостоятельных работ, предусмотренных программой, выполненные в соответствии с поставленными целями и задачами, а также, если студент хорошо посещал аудиторные занятия.

Оценка «**удовлетворительно**» ставится в том случае, если студент явился на зачёт, предоставил допустимый минимум (60%) работ удовлетворительного уровня и удовлетворительно посещал аудиторные занятия

Оценка «**неудовлетворительно**» ставится в том случае, если студент предоставил работы очень низкого уровня, а также, если студент предоставил менее 50% объёма работ, предусмотренных программой.

5.5. Образовательные технологии.

№ п/п	Тема занятия	Вид учебного занятия	Форма/методы активного, интерактивного, обучения	Количество часов
1.	Место книжного искусства в культуре.	лекция	презентация	2
2.	Каноны и дизайн книги	лекция	презентация	2

3.	Создание макета книги	Практические занятия	проект	2
4.	Разработка внешнего оформления книги	Практические занятия	проект	4
Итого:				10

6. Перечень основной и дополнительной литературы:

Основная литература:

1. **Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Электронный ресурс]:** учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама»/ Овчинникова Р.Ю.— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/12849-> — ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. **Уильямс Р. Дизайн. Книга для недизайнеров. Принципы оформления и типографики для начинающих / Р. Уильямс.** — СПб.: Питер, 2019. — 240 с.

Дополнительная литература:

1. **Филимонова А.В. Художественное оформление изданий для детей [Электронный ресурс]:** учебное пособие/ Филимонова А.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010.— 62 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21450-> — ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. **Таранов Н.Н. Художественно-образная выразительность шрифтов [Электронный ресурс]:** монография/ Таранов Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010.— 179 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21449-> — ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. **Серов, Сергей Иванович. Гармония классической типографики.** [конспект авторских лекций] М.: ЗАО «Линия График», 2003. — 32 с.
4. **Чихольд, Ян. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера:** [пер. с нем. Л. Якубсона]. — М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2011. — 244 с. : 130 ил.
5. **Герчук, Юрий Яковлевич. Художественная структура книги:** [учебное пособие для студентов высших учебных заведений]- Москва: РИП-холдинг, 2014.М., 1984.
6. **Феличи, Джеймс Типографика: шрифт, верстка, дизайн:** /[Джеймс Феличи]; пер. с англ. и коммент. С. И. Пономаренко -[СПб.]: [БХВ-Петербург], 2005
7. **Королькова, Александра Живая типографика:** [учебное пособие] /А. Королькова [Изд. 3-е, испр.] -М. :ИндексМаркет, 2011
8. **С.И. Смирнов. Шрифт и шрифтовой плакат.** Москва, 1980.
9. **Генрих Гуссман. О книге.** Москва, 1982.
10. **Герчук Ю. Художественные миры книги.** – М., 1989.
11. **С. Серов. Графика современного знака.** Москва, 2003.
12. **Птахова И. Простая красота буквы.** Санкт-Петербург, 2004.
13. **Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах.** М., 2000.

Интернет ресурсы

<http://www.edu.ru/> Федеральный портал «Российское образование»

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека

Периодические издания:

Статьи по темам и разделам курса в журналах:

«Как», «Просто дизайн», «Проектор», «Identity», «КомпьюАрт», «Реклама и рекламные технологии», «Counterform», «Designer», «Дизайнинформ: профессиональный журнал по вопросам дизайна»

Интернет-ресурсы:

www.rosdesign.com

www.paratype.ru/www.fonts.ru

www.myfonts.com

www.adoube.com

www.stormtype.com

www.prodtp.ru

www.vedi.ru

www.callig.ru/

www.stormtype.com

<http://tfasces.narod.ru>

http://community.livejournal.com/ru_typography

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»

URL: <http://www.vggi.ru/> сайт ВГГИ

URL: <http://www.ur-library.info/> (Российская электронная библиотека)

URL: <http://www.ict.edu.ru/> Федеральный образовательный портал «Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании»

URL: <http://www.edu.ru/> Федеральный портал «Российское образование»

URL: http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1 Федеральный образовательный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» / библиотека

URL: <http://www.openet.edu.ru/> Федеральный образовательный портал «Российский портал открытого образования»

8. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочные системы

ЭБС «IPRbooks» URL: <http://www.iprbookshop.ru/11020> или локальная сеть Института

Компьютерная презентация лекций (PowerPoint)

Рабочее место, оборудованное компьютером с выходом в сеть Интернет

Локальная сеть Волгоградского гуманитарного института (учебно-методическая документация)

Электронная почта студента ВГГИ Поисковые системы: <http://www.yandex.ru/>; <https://www.google.ru>; <https://mail.ru/>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ п/п	Наименование	Наименование помещения или оборудования
1.	Специализированные аудитории:	учебная мастерская

2.	Специализированная мебель и оргсредства	1. Столы 2. Проектор и экран 3. Компьютеры 4. Сканер 5. Принтер
3.	Специальное оборудование:	
4.	Технические средства обучения:	Презентации по тематическим разделам

10. Методические указания для обучающихся

Одним из основных методов овладения знаниями является *самостоятельная работа студентов*, объем которой определяется учебно-методическим комплексом в часах для каждой категории студентов по данному направлению. Самостоятельная работа планируется, с учетом расписания занятий и тематического плана по дисциплине «Дизайн книги». Проводя самостоятельную работу, обучающиеся опираются на методические советы и рекомендации преподавателя.

Внедрение этой формы обучения будет способствовать повышению качества образования. Во-первых, за счет того, что каждый студент при личной встрече с преподавателем сможет решить именно те, проблемы, которые возникают у него при изучении материала и реализации изученного на практике. Тогда, как в группе решаются проблемы не доступные пониманию абсолютно всех студентов. Во-вторых, повысится уровень самостоятельности студента. Если при проведении группового занятия студент может не принимать активного участия в обсуждении и решении проблемы, или просто соглашаться с решениями, предложенными другими, то, работая самостоятельно, он вынужден будет решать проблему самостоятельно, что в конечном итоге подготовит его к будущей практической деятельности. Студент также сможет самостоятельно планировать время, затрачиваемое им на постановку проблемы, ее решения, и составления отчета для преподавателя, что опять же будет способствовать повышению уровня образования данного студента.

Форма контроля выполняются в виде практических работ по темам лекций и практических занятий.

Критерии оценки работ:

1. композиционное решение;
2. правильность пропорциональных отношений;
5. колористическое решение;
6. общее впечатление от работы;
7. раскрытие темы;
8. эстетическое оформление;
9. творческий подход.

Оценка «**отлично**» ставится в том случае, если студент предоставил все необходимые работы, если аудиторские и самостоятельные практические работы выполнены на высоком уровне в соответствии с поставленными целями и задачами живописного изображения, если он посещал не менее 80% аудиторских занятий.

Оценка «**хорошо**» ставится в том случае, если студент предоставил все необходимые аудиторские и не менее 70% от количества самостоятельных работ, предусмотренных программой, выполненные в соответствии с поставленными целями и задачами, а также, если студент хорошо посещал аудиторские занятия.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится в том случае, если студент явился на зачёт, предоставил допустимый минимум (60%) работ удовлетворительного уровня и удовлетворительно посещал аудиторные занятия

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится в том случае, если студент предоставил работы очень низкого уровня, а также, если студент предоставил менее 50% объёма работ, предусмотренных программой.

Автономная некоммерческая организация высшего образования

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»

Кафедра дизайна

Рассмотрено и утверждено:
на заседании кафедры

Оценочные материалы
«Дизайн книги»

1.1. Описание индикаторов достижения компетенций (показателей оценивания) и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания

№ раздела	Наименование и код компетенции. (Результаты освоения программы бакалавриата)	Этапы формирования компетенции (разделы, темы дисциплины, изучение которых формирует компетенцию)*	Индикатор достижения компетенций Составляющие результатов освоения Показатели оценивания (знания, умения, навыки)
1.	Способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2);	Место книжного искусства (дизайна книги) в культуре. Каноны и дизайн книги. Стиль в типографической композиции. Создание макета книги. Верстка. Разработка внешнего оформления книги.	<p><i>Знать:</i> нормативно-правовые акты, методические материалы по производству полиграфической продукции и охране авторских прав; методы и средства выполнения художественно-оформительских работ; действующие стандарты и технические условия, методики оформления различных полиграфических изданий (книг, журналов, газет, буклетов, плакатов и т.п.); правила верстки печатных изданий; компьютерные программы, применяемые при создании проектов полиграфической продукции, в том числе программу для обработки фотографий Photoshop; редакторы векторных изображений (рисунков), которые используются для создания компьютерной графики CorelDraw; программы допечатной подготовки технологию производства разрабатываемой полиграфической продукции; перспективы технического развития издательства и тенденции совершенствования производимой полиграфической продукции; основы рекламы и маркетинга; требования, предъявляемые к разработке и оформлению художественно-дизайнерской документации; основные требования, которые необходимо учитывать в процессе создания полиграфической продукции (функциональные, технико-конструктивные, эргономические, эстетические и др.); порядок проведения художественно-дизайнерской экспертизы проектов полиграфической продукции, критерии эстетической оценки их качества; передовой отечественный и зарубежный опыт издательской и полиграфической деятельности;</p> <p><i>Уметь:</i> разрабатывать и создавать оригинальные творческие проекты, художественно-</p>

		<p>эстетические решения в производстве различной полиграфической продукции - книг, журналов, газет, буклетов, плакатов, календарей, открыток и т.д.</p> <p><i>Владеет:</i></p> <p>осуществляет разработку с использованием новых информационных технологий проектов художественного оформления выпускаемой полиграфической продукции (оригинал-макеты), используя полученную от руководителя или непосредственно от заказчика, а также, возможно, автора литературного произведения информацию о цели издания, адресной аудитории, сроках выполнения, требуемом качестве и используемых материалах и т.п.;</p> <p>определяет общий внешний вид и оформление книг, журналов, газет;</p> <p>создает эскизы и выполняет работы по художественному оформлению обложек печатных изданий;</p> <p>разрабатывает компоновочные и композиционные решения по размещению на страницах полиграфической продукции текстовых блоков, иллюстраций, фотографий и т.д.;</p> <p>разрабатывает макеты периодических изданий, оформляет публикации различного характера в журналах, газетах и других изданиях;</p> <p>разрабатывает новые элементы дизайна, создает новые стили оформления изданий и публикаций; создает эскизы и выполняет работы по художественному оформлению обложек печатных изданий;</p> <p>разрабатывает компоновочные и композиционные решения по размещению на страницах полиграфической продукции текстовых блоков, иллюстраций, фотографий и т.д.;</p> <p>разрабатывает макеты периодических изданий, оформляет публикации различного характера в журналах, газетах и других изданиях;</p> <p>разрабатывает новые элементы дизайна, создает новые стили оформления изданий и публикаций;</p> <p>создает художественные решения для печатной рекламной и представительской продукции: плакатов, постеров, буклетов, рекламных проспектов, визитных карточек, бланков и т.д., разрабатывает эскизы товарных знаков, упаковки, этикеток и т.п.;</p>
--	--	---

2.	Способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);	Создание макета книги. Верстка. Разработка внешнего оформления книги.	<p><i>Знать:</i> нормативно-правовые акты, методические материалы по производству полиграфической продукции и охране авторских прав; методы и средства выполнения художественно-оформительских работ; действующие стандарты и технические условия, методики оформления различных полиграфических изданий (книг, журналов, газет, буклетов, плакатов и т.п.); правила верстки печатных изданий; технологию производства разрабатываемой полиграфической продукции; перспективы технического развития издательства и тенденции совершенствования производимой полиграфической продукции; основные требования, которые необходимо учитывать в процессе создания полиграфической продукции (функциональные, технико-конструктивные, эргономические, эстетические и др.);</p> <p><i>Уметь:</i> разрабатывать и создавать оригинальные творческие проекты, художественно-эстетические решения в производстве различной полиграфической продукции - книг, журналов, газет, буклетов, плакатов, календарей, открыток и т.д. с учетом особенности материалов и их формообразующих свойств.</p> <p><i>Владеет:</i> осуществляет разработку с использованием новых информационных технологий проектов художественного оформления выпускаемой полиграфической продукции (оригинал-макеты), используя полученную от руководителя или непосредственно от заказчика, а также, возможно, автора литературного произведения информацию о цели издания, адресной аудитории, сроках выполнения, требуемом качестве и используемых материалах и т.п.; определяет общий внешний вид и оформление книг, журналов, газет; создает эскизы и выполняет работы по художественному оформлению обложек печатных изданий с учетом особенности материалов и их формообразующих свойств.</p>
----	--	---	---

Форма контроля – просмотр выполненных работ и тестирование. Знания оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Шкала оценивания	Критерии оценивания
отлично	Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент предоставил все необходимые работы, если аудиторные и самостоятельные практические работы выполнены на высоком уровне в соответствии с поставленными целями и задачами живописного изображения, если он посещал не менее 80% аудиторных занятий.
хорошо	Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент предоставил все необходимые аудиторные и не менее 70% от количества самостоятельных работ, предусмотренных программой, выполненные в соответствии с поставленными целями и задачами, а также, если студент хорошо посещал аудиторные занятия.
удовлетворительно	Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент явился на зачёт, предоставил допустимый минимум (60%) работ удовлетворительного уровня и удовлетворительно посещал аудиторные занятия
неудовлетворительно	Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент предоставил работы очень низкого уровня, а также, если студент предоставил менее 50% объёма работ, предусмотренных программой. Неумелое выполнение значительной части программного материала. Выполнение практической части не полностью или в неудовлетворительном виде. Полное неумение теоретически обосновать и защитить свою работу.

1.2. Типовые контрольные задания и иные материалы

№ раздела	Наименование и код формируемой и контролируемой компетенции (Результаты освоения программы бакалавриата)	Этапы формирования компетенции (разделы, темы дисциплины, изучение которых формирует компетенцию)*	Вид оценочного средства (контрольное задание (тесты, рефераты и проч.), позволяющее провести контроль знаний, умений, навыков)
1.	Способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2);	Место книжного искусства (дизайна книги) в культуре Основы шрифтовой композиции История развития шрифтовой графики Каноны и дизайн книги	Просмотр творческих работ, устный опрос

		Стиль в типографической композиции Шрифт и типографическая композиция в современной книжной культуре	
2.	Способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);	Создание макета книги Верстка Разработка внешнего оформления книги	Просмотр творческих работ, устный опрос

Текущий контроль успеваемости

Тесты для текущего контроля знаний

По дисциплине «Дизайн книги» промежуточный контроль проходит в форме просмотра творческих работ.

Полное и качественное (без существенных замечаний) выполнение задания по программному материалу в полном объеме оценивается, как **«отлично»**.

Выполнение практического задания в объеме 70% по программному материалу без существенных замечаний оценивается, как **«хорошо»**.

Практическое задание, выполненное на 60%, с существенными ошибками оценивается, как **«удовлетворительно»**.

Выполнение практической части в объеме менее 30% с существенными замечаниями оценивается, как **«неудовлетворительно»**

Промежуточная аттестация

Вопросы к зачету:

1. Что такое искусство книги.
2. Основы классической типографики, ее задачи, общая идеология.
3. История возникновения и развития шрифта, его применения в тексте.
4. Начало книгопечатания.
5. Основные понятия и принципы эстетики книжного оформления.
6. Конструкция символов, форма букв, размещение текста.
7. Подбор шрифта, его удобочитаемость. Интерлиньяж, кегль, гарнитура шрифта.
8. Форма и контрформа, колонка.
9. Выделения и разделения в тексте. Единообразие и вариации. Динамика и движение текста.
10. Композиция текста. Виды верстки текста.
11. Выключка строк, пробелы в строке набора. Абзацный отступ. Переносы слов.
12. Шрифтовые приемы выделений в тексте. Капиталь.

13. Нешрифтовые приемы выделений в тексте. Выбор приема выделения в зависимости от типа издания.
14. Виды заголовков по их расположению на странице. Форточка. Фонарик. Шрифтовое оформление заголовков. Разметка заголовков.
15. Условные обозначения в тексте. Вводные, методические и справочные тексты. Оглавление. Сноски. Примечания. Приложения.
16. Указатели. Хронологические списки. Библиографические списки. Таблицы.
17. Иллюстрации в тексте. Подписи под иллюстрациями.
18. Инициал.
19. Оформление печатных изданий. Книга. Книжный блок.
20. Виды титулов. Шмуцтитул.
21. Элементы навигации в издании. Колонтитулы. Колонцифры. Сигнатуры. Нормы.
22. Приемы оформления обложки. Виды тиснений.

**Ведение занятий в интерактивной форме,
обеспечивающих развитие у обучающихся навыков командной работы,
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств**

На практических занятиях используются интерактивные формы проведения занятий. Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой имитацию реального события, сочетающую в себе достаточно адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения.

Кейс-метод.

Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления обозначенной цели, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов.

Цели кейс– метода заключаются в:

- активизации студентов, что, в свою очередь, повышает эффективность профессионального обучения;
- повышении мотивации к учебному процессу;
- овладении навыками анализа ситуаций и нахождение оптимального количества ситуаций;
- отработке умений работы с информацией, в том числе умения затребовать дополнительную информацию, необходимую для уточнения ситуации;
- моделировании решений данных ситуаций и в соответствии с заданием, представлении различных подходов к разработке планов действий, ориентированных на конечный результат;
- принятии правильного решения на основе группового анализа ситуации;
- приобретении навыков четкого и точного изложения собственной точки зрения в устной и письменной форме, ;
- выработке навыков критического оценивания различных точек зрения, осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки.

Презентация (от лат. *praesento* — представление) — документальный материал, предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, и т.п.). Цель презентации — донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме.

Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации, графики, видео, музыки, которые организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью презентации является её *интерактивность*, то есть создаваемая для пользователя возможность взаимодействия через элементы управления.

В зависимости от места использования презентации различаются определенными особенностями.

- Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события отличается большей минималистичностью и простотой в плане наличия мультимедиа и элементов дистанционного управления, обычно не содержит текста, так как текст проговаривается выступающим, и служит для наглядного представления его слов.
- Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных элементов, включает в себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также текст и аудиодорожку.
- Учебная презентация, созданная для проведения занятия в образовательном учреждении. Вместе с учебной презентацией обычно используется конспект занятия. Есть и другие типы презентаций. Но вне зависимости от исполнения каждая самостоятельная презентация должна четко выполнять поставленную цель: помочь донести требуемую информацию об объекте презентации.

Презентация без компьютера

Презентации без использования компьютера дают больше возможностей для вовлечения аудитории к обсуждению и использованию их творческого потенциала.

Презентации на больших листах — одна из разновидностей презентаций без компьютера использование больших листов позволяет создать целостную картину и донести ее до всех членов группы; учесть и отразить факторы, вызывающие изменения в этой картине. Она дает возможность запечатлеть схему сложного процесса, что облегчает процесс его усовершенствования. При создании таких презентаций используются самые разные инструменты: карандаши, фломастеры, маркеры разных цветов, стикеры разных размеров и цветов, открытки и коллажи и т. п.

1. Место книжного искусства в культуре. (Презентация).

Цель лекции-презентации: максимально наглядно представить и вместе со студентами проанализировать выразительные возможности книжного дизайна.

Материалы: Экран, проектор, ноутбук или компьютер. Фото образцов книжного дизайна.

Проведение: Демонстрация материала на экране с последующим анализом, концептуализацией и рефлексией.

2. Каноны и дизайн книги. (Презентация).

Цель лекции-презентации: максимально наглядно представить и вместе со студентами проанализировать и сравнить средневековый канон и канон эпохи Возрождения.

Материалы: Экран, проектор, ноутбук или компьютер. Фото образцов книжного дизайна разных эпох.

Проведение: Демонстрация материала на экране с последующим анализом, концептуализацией и рефлексией.

3. Создание макета книги. (Проект).

Цель проекта: Разработка дизайн-макета для фотокниги. Обложка, титульный лист, развороты с фотографиями, подрисовочные подписи, выходные сведения.

Материалы: Экран, проектор, ноутбук или компьютер. Макеты разворотов книги, выполненные студентами и презентация.

Проведение: Демонстрация и защита проекта на экране и в напечатанном виде. Рефлексия совместно со студентами.

4. Разработка внешнего оформления книги. (Проект).

Цель проекта: Дизайн обложки для поэтического произведения. Разработка суперобложки или манжетки.

Материалы: Экран, проектор, ноутбук или компьютер. Макеты разворотов книги, выполненные студентами и презентация.

Проведение: Демонстрация и защита проекта на экране и в напечатанном виде. Рефлексия совместно со студентами.

1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

Основными функциями процедуры оценивания являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы высшего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

При проведении аттестации студентов важно помнить, что систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний, умений, навыков студентов. Проверка, контроль и оценка знаний, умений, навыков студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. Критерии, формы и процедуры оценивания должны быть одинаково понятны всем обучающимся. Студенты должны быть заранее информированы о том, какие их образовательные результаты будут оцениваться, и в какой форме будет проходить оценивание. Оценивание должно быть своевременным. Оценивание должно быть эффективным.

Процедура оценки включает: использование персонифицированных процедур аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;

Система оценки результатов и качества образования включает в себя следующие оценочные процедуры: оценку стартовых возможностей обучающегося (входных знаний для изучения дисциплины); оценку индивидуального прогресса обучающегося в ходе непосредственного образовательного процесса (изучения дисциплины); оценку промежуточных результатов обучения по дисциплине.

Для того чтобы процедура оценивания стимулировала достижение образовательного результата (приобретение компетенции), преподаватель должен:

- определять цели обучения, образовательные результаты темы, раздела, курса и формулировать их языком, понятным обучающимся;
- разъяснять обучающимся цели обучения и способы проверки результатов достижения указанных целей;
- подбирать или создавать задания для проверки достижения сформулированных образовательных результатов;
- регулярно комментировать результаты обучающихся, давать советы с целью их улучшения;
- менять техники и технологии обучения в зависимости от достигнутых обучающимися образовательных результатов;
- учить обучающихся принципам самооценки и способам улучшения собственных результатов;
- предоставлять обучающимся возможности улучшить свои результаты до выставления окончательной отметки;
- осознавать, что оценивание посредством отметки резко снижает мотивацию и самооценку обучающихся.
- разделять ответственность за результаты обучения со студентом.

Процедуры оценки по дисциплине «Дизайн книги» включают: выполнение практических работ, мониторинг сформированности основных знаний, умений, навыков.

Таблица контроля формирования знаний, умений, навыков

<i>Формы контроля</i>	<i>Элементы контроля</i>
Самоконтроль	Знания

Взаимоконтроль	Знания
Самостоятельная работа	Знания, умения
Практическая работа	Знания, умения, навыки
Зачет с оценкой	Знания, умения, навыки
Экзамен	Знания, умения, навыки

Оценка знаний, умений и навыков (компетенций) при интерактивных формах занятий.

Знания оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

При оценивании знаний и умений студентов учитываются следующие критерии:

- четкое выполнение поставленных задач;
- развитие навыков работы в материале;
- закрепление навыков работы по построению, светотеневой проработке и созданию целостного колорита композиции .

- развитие навыков самостоятельной работы;

- развитие навыков самостоятельной работы с источниками литературы при решении

Студенты, давшие в результате 80 % выполненной работы получают оценку **«отлично»**.

Студенты, давшие в результате выполнения работ 70% и более процентов получают оценку **«хорошо»**.

Студенты, выполнившие задания на 50% процентов получают оценку

«удовлетворительно».

Студенты, выполнившие задания менее чем на 30% получают оценку

«неудовлетворительно».

Зачетная оценка и оценка по экзамену ставится по результатам просмотра всех практических заданий, выполненных за семестр.