

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленский государственный университет»

Кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства

«Утверждаю»
Проректор по учебно-методической работе
_____ Устименко Ю. А.
«09» сентября 2021 г.

**Рабочая программа дисциплины
Б1.О.27 Дизайн книги**

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль): Дополнительное образование в области дизайна
Форма обучения: очная
Курс – 2
Семестр – 3
Всего зачетных единиц – 3, часов – 108
Форма отчетности: экзамен – 3 семестр

Программу разработал
кандидат педагогических наук, доцент Устименко Ю.А., доцент Черткова В.И.

Одобрена на заседании кафедры
«02» сентября 2021 г., протокол № 1

Смоленск
2021

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Дизайн книги» относится к дисциплинам обязательной части учебного плана (Б1.О.27).

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного освоения профессии графического дизайнера и тесно соприкасается с такими дисциплинами, как «Книжная графика», «Проектирование в промышленной графике», «Типографика» и др.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
<p>ПК-1 – способен планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой</p>	<p>Знать: содержание преподаваемого предмета; теорию и методику обучения преподаваемому предмету; требования нормативных документов, регламентирующих содержание образования и организацию учебного процесса; учебные и методические пособия; организацию и оборудование учебных кабинетов, методы использования и дидактические возможности различных средств обучения.</p> <p>Уметь: определять задачи обучения и отбирать адекватное им содержание учебного материала с учетом возрастных особенностей учащихся; планировать и осуществлять учебный процесс; использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся по освоению учебного предмета (курса, дисциплины, модуля) на практике; осуществлять внутрипредметную и межпредметную интеграцию знаний и умений обучающихся; использовать в образовательном процессе разнообразные образовательные ресурсы;</p> <p>Владеть: необходимым профессиональным инструментарием, позволяющим планировать и осуществлять учебный процесс; методикой проведения учебных занятий и организации самостоятельной работы обучающихся по учебному предмету (курсу, дисциплине, модулю).</p>
<p>ПК-4 – способен использовать научные знания в области дизайна, владеть навыками практической деятельности в области графического дизайна в процессе формирования предметной компетенции обучающихся в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы «Дизайн»</p>	<p>Знать: методику обучения дизайну; основы цветоведения и колористики, шрифтовой графики и формальной композиции; основы компьютерной графики и технологии компьютерного проектирования в графическом дизайне; особенности выполнения дизайн-проекта в дизайне книги.</p> <p>Уметь: организовывать практическую деятельность учащихся с учетом научных знания в различных областях графического дизайна, собственного опыта работы над созданием дизайн-проектов объектов графического дизайна</p> <p>Владеть: владеть навыками практической деятельности в области графического дизайна в процессе формирования предметной компетенции</p>

3. Содержание дисциплины.

Программой дисциплины предусмотрено знакомство с конструкцией книги, форматом и принципами оформления издания; осуществление текстового набора выбранным для книги шрифтом с использованием компьютера; определение необходимого количества иллюстраций и размещение их в тексте; создание рабочего макета книги.

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий	
			лабораторные занятия	самостоятельная работа
1	Обсуждение выбранного для оформления произведения.	2	2	
2	Определение формата книги, расчет полей и определение площади набора.	2	2	
3	Подбор шрифта с учетом содержания книги и возрастных особенностей аудитории, определение постраничного объема книги	8	4	4
4	Определение объема книги: количество страниц необходимое для размещения текста и иллюстраций	12	8	4
5	Набор на компьютере текста с учетом длины строки в выбранном формате страницы. Рубрикация и распределение текста с учетом размещения иллюстраций	12	8	4
6	Выполнение иллюстраций книги.	12	8	4
7	Работа над итоговым оформлением книги	33	18	15
	Подготовка к экзамену	27	50	27
	Итого за семестр	108	50	58

5. Виды образовательной деятельности

Занятия семинарского типа (лабораторные занятия)

Тема 1. Обсуждение выбранного для оформления произведения.

Вопросы для обсуждения: выбор формата страниц. Определение возрастной группы, для которой предназначена выбранная книга. Выбор стилистики оформления книги.

Характеристика изданий для детей.

Характеристика сборника как наиболее популярного издания литературы для детей.

Виды сборников:

- тематический – включаются произведения на одну тему;
- авторский – включаются произведения одного автора;

- жанровый – включаются произведения одного жанра (сборник стихов, сборник рассказов, сборник пьес).

Понятие книжной серии (серийного издания) для детей как ряда самостоятельных однотипных книжных изданий, которые выпускают в свет в соответствии с определенным замыслом, имеющим общественное звучание и педагогическую направленность. Замысел раскрывается частично в каждом издании, а полностью – во всей их совокупности. Серию можно рассматривать как сборник, развернутый во времени.

Характеристика периодических изданий для детей – журналов и газет; их ориентация на достаточно узкую конкретную возрастную категорию читателей.

Характеристика книжки-картинки для детей дошкольного возраста, не умеющих читать, где основная нагрузка метафорического выражения книжки-картинки ложится на визуальный ряд: размер и форма книги, плотность бумаги, изобразительная стилистика, с помощью которой развивается ход повествования по мере перевертывания страниц.

Понятие книжки-игрушки как издания, имеющего необычную конструктивную форму, предназначенного для умственного и эстетического развития детей. Разновидности книжек-игрушек: книжка-ширмочка, книжка-гармошка, книжка-вертушка, книжка с игровым замыслом, книжка-панорама, книжка-затяя, книжка-фигура, книжка-поделка.

Задания для аудиторной работы: дифференцировать и привести примеры книжных изданий для детей по следующим группам:

- 1) По материальной конструкции.
- 2) По структуре книжных изданий.
- 3) По характеру информации и целевому назначению познавательной литературы.

Тема 2. Определение формата книги, расчет полей и определение площади набора.

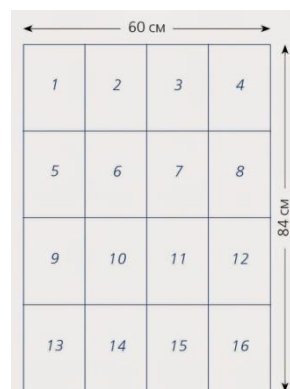
Вопросы для обсуждения: размерные элементы, из которых состоит страница, необходимые для правильного определения величины формата издания, полей, расчета наборной полосы, учета дальнейших технологических процессов (печать, фальцовка, брошюровка).

Задания для аудиторной работы: расчет формата издания и полей.

Ход выполнения задания:

Для начала определим, что формат издания – это ширина и высота страницы после обрезки. В многостраничных изданиях обрезка происходит с 3-х сторон, а в листовой продукции с 4-х. Поля – окаймляющие полосу свободные, незапечатанные участки страницы. Для примера выберем стандартный книжный формат 60x84/16. Начнем с расчета формата издания:

- a. В записи формата 60x84/16, числовые данные "60" и "80" обозначают ширину и высоту печатного листа в сантиметрах, "16" – доля, т.е. то количество страниц, которое возможно разместить на печатном листе с учетом данного формата. Выглядит это так:

- b. Разложим долю на множители, $16 = 4 \cdot 4$.
- c. Разделим ширину на наименьший множитель доли, а высоту на наибольший множитель доли. Для удобства переведем результаты в миллиметры.
- $$60 \text{ см} : 4 = 15 \text{ см} = 150 \text{ мм}$$
- $$84 \text{ см} : 4 = 21 \text{ см} = 210 \text{ мм}$$
- Итак, 150 x 210 мм – формат издания до обрезки.

- d. В многостраничных изданиях обрезка происходит с 3-х сторон, т.е. из получившейся ширины необходимо отнять 5 мм, а из высоты – 10 мм.
 $150 \text{ мм} - 5 \text{ мм} = 145 \text{ мм}$
 $210 \text{ мм} - 10 \text{ мм} = 200 \text{ мм}$
145 x 200 мм – формат издания после обрезки.

Расчет формата наборной полосы и полей ГОСТ 29.124-94 "Издания книжные. Общие технические условия" (для взрослого читателя) определяет минимальные размеры полей: внутреннее – 10 мм; верхнее – 12 мм; внешнее – 11 мм; нижнее – 15 мм. Отсчет идет всегда от внутреннего поля к нижнему по часовой стрелке.

Формат издания после обрезки нам уже известен (см. выше). Из ширины вычитаем сумму внутреннего и внешнего полей. Из высоты сумму верхнего и нижнего полей.
 $145 \text{ мм} - (10 \text{ мм} + 11 \text{ мм}) = 124 \text{ мм}$
 $200 \text{ мм} - (12 \text{ мм} + 15 \text{ мм}) = 173 \text{ мм}$

В свое время наборную полосу было принято считать в квадратах (типографские единицы измерения), подобный расчет также помогает выявить размеры полей. Поэтому переведем полученные величины в квадраты (1 кв = 18 мм, 3/4 кв = 13,5 мм, 1/2 кв = 9 мм, 1/4 кв = 4,5 мм).

$124 \text{ мм} : 18 = 6 \frac{3}{4} \text{ кв}$, и 2,5 мм в остатке
 $173 \text{ мм} : 18 = 9 \frac{1}{2} \text{ кв}$, и 2 мм в остатке

Полученные остатки добавим к стандартным минимальным размерам полей (напомню, в соответствии с ОСТом по издательскому делу). Оставшиеся 2,5 мм можно добавить во внутреннее и внешнее поле, 2 мм – в верхнее и нижнее.

Подведем итог по расчетам:

124 x 173 мм – размер наборной полосы в миллиметрах
 $6 \frac{3}{4} \times 9 \frac{1}{2} \text{ кв}$ – размер наборной полосы в квадратах
10; 12; 13,5; 17 мм – размер полей

Таким образом, данные размеры полей будут являться минимально допустимыми для конкретно взятого формата издания. В процессе верстки может возникнуть необходимость их увеличить для достижения емкости строки и т.д.

Тема 3. Подбор шрифта с учетом содержания книги и возрастных особенностей аудитории, определение постраничного объема книги

Вопросы для обсуждения: знакомство с различными видами шрифтов. Определение выбора той или иной гарнитуры шрифта в зависимости от издания, его целью и читательским адресом. История шрифта, его эстетика, "настроение" текста, возраст и социальный статус аудитории, вкус дизайнера, как основные составляющие выбора шрифта для книги.

Характеристик шрифтов:

- кегль шрифта (размер шрифта – высота в типографских пунктах прямоугольника, в который может быть вписан любой знак алфавита данного размера с учетом верхнего и нижнего просвета): текстовые (до 12 пунктов), титульные (более 12 пунктов).

- гарнитура шрифта (комплект шрифтов одинакового рисунка, но различного начертания и размера). Имеют условные названия: литературная, обыкновенная, плакатная и др.

- начертание шрифтов (насыщенность и толщина штрихов, высота знаков и характер заполнения): светлые, полужирные и жирные.

- наклон основных шрифтов (отклонение основных штрихов от вертикального положения): прямые, курсивные.

- размер шрифта (в нормальных шрифтах отношение ширины очка к высоте составляет приблизительно 3:4. в узких – 1:2, в широких – 1:1): сверхузкие, узкие, нормальные, широкие и сверхширокие.

- характер заполнения штрихов: шрифт нормальный, контурный, выворотный, оттененный, штрихованный и др.

Определение «компьютерного» шрифта как файла или группы файлов, обеспечивающий вывод текста со стилизованными особенностями шрифта

Требования к шрифтам:

- производственно-техничко-технологические требования к шрифтам – это точность воспроизведения графики шрифта в разных видах печати - высокой, глубокой, плоской, механическая прочность и линейная точность шрифта как элемента печатной формы при получении оттисков в печатной машине.

- гигиенические требования к шрифту – его удобочитаемость: грамотный подбор длины строки и размеров пробелов между словами.

Задания для аудиторной работы:

- выбор основного и дополнительного (при необходимости) типа шрифта для оформления книги;

- ручное исполнение надписей из текста книги различными видами шрифта.

Задания для самостоятельной работы: выбор основного вида шрифта издания в соответствии с характеристикой бумаги. Например, романские шрифты "старого стиля" удачно сочетаются с грубой бумагой, а шрифты стиля "модерн" лучше смотрятся на гладкой или мелованной бумаге.

Тема 4. Определение объема книги: количество страниц необходимое для размещения текста и иллюстраций.

Вопросы для обсуждения: выбор формата книги в зависимости от выбранного издания. Связь с форматом книги следующих элементов:

- ширина (длина строки с учетом абсолютного размера полей);
- высота;
- толщина.

Учет данных элементов с гигиенической, практической (делового удобства) и экономической точек зрения.

Задания для аудиторной работы:

1. Разбивка текста выбранной книги на страницы.
2. Определение места иллюстраций на страницах книги.
3. Выбор оптимального соотношения текста и иллюстраций на странице.

Задания для самостоятельной работы: завершение работы по размещению текстовых блоков и блоков иллюстраций на страницах книги.

Тема 5. Набор на компьютере текста с учетом длины строки в выбранном формате страницы. Рубрикация и распределение текста с учетом размещения иллюстраций.

Вопросы для обсуждения: грамотный подбор шрифта для сочетания его с иллюстрациями через отвлечение от функциональности шрифта и рассмотрение его как отдельного самостоятельного изображения. Подобно тому, как изображение содержит свои характерные черты (например, толщина и жесткость кисти), буквы шрифта тоже можно рассматривать как подобный рисунок.

Задания для аудиторной работы:

1. Анализ отличительных черт стиля изображения и подбор шрифта похожего начертания (например, если картинка состоит только из прямых горизонтальных или вертикальных линий, то и шрифт подбирается такой же «прямолинейный», как шрифт Machine. Если наоборот, рисунок весь живой, плавный и «рукописный», то и шрифт к нему подбирается такой, который имитирует рукописный почерк, например, Verdana).

2. Выбор шрифта для страниц книги.

3. Набор шрифта средствами компьютерной графики с определением высоты шрифта, межбуквенного и межстрочного интервала в зависимости от выбранной книги.

4. Выбор оптимального набора текста для каждой страницы книги в соответствии с иллюстративным рядом.

Задания для самостоятельной работы: завершение работы по итоговому выполнению компьютерного набора текста для каждой страницы книги.

Тема 6. Выполнение иллюстраций книги.

Вопросы для обсуждения: выбор стилистики иллюстраций книги в зависимости о тематики и возрастной аудитории книги.

Задания для аудиторной работы:

1. Анализ аналогов и прототипов иллюстраций подобных книг.
2. Выполнение эскизов иллюстраций к книге.
3. Выбор цветового и графического решения иллюстраций, подбор изобразительно-выразительных средств для решения поставленной задачи.
4. Чистовое выполнение иллюстраций вручную.

Задания для самостоятельной работы: компьютерная обработка готовых иллюстраций: цвето-тоновая коррекция, масштабирование или поворот, обрезка и т.д.

Тема 7. Работа над итоговым оформлением книги.

Задания для аудиторной работы:

1. Работа над оформлением книги (обложка, форзац, титул, буква, заставка, концовка).
2. Размещение в макете текстового и иллюстративного материала.

Задания для самостоятельной работы: набор текста и печать готового издания книги.

Самостоятельная работа

Задания для самостоятельной работы приведены в планах практических занятий.

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины (модуля)

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

Текущая аттестация осуществляется на каждом практическом занятии в процессе фронтального опроса, выполнения заданий для аудиторной работы, проверки самостоятельной работы.

Проведение текущего контроля осуществляется также посредством проведения аудиторных просмотров каждого этапа выполнения макета книги.

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется посредством проведения экзамена в 3 семестре. Экзамен проходит в форме просмотра макета книги с самостоятельно выполненными иллюстрациями.

Требования к макету книги

1. Общее впечатление от работы.
2. Аккуратность подачи и эстетическое оформление.
3. Соответствие поставленной задачи.
4. Грамотное соотношение на странице книги текста и иллюстративного материала
5. Единое графическое, стилевое решение всей книги от обложки до иллюстраций.
6. Грамотный подбор шрифта.
7. Полное раскрытие темы книги через графическую подачу.
8. Творческий подход и креативность мышления в разработке идеи.

9. Личная инициатива в выполнении задания.
10. Самостоятельность в разработке идеи и исполнении.
11. Правильное цветовое и тональное решение.
12. Степень владения техникой.
13. Использование нестандартных приемов в работе.
14. Качество и сложность технического исполнения работы.
15. Обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и средств.

Критерии оценки за экзамен

«Отлично»:

- задания выполнены в полном объеме;
- элементы оформления, набор, проекты иллюстраций выполнены в едином стиле, соответствующем содержанию книги на высоком художественном уровне.

«Хорошо»:

- задания выполнены в полном объеме;
- элементы оформления, иллюстрации выполнены с небольшими нарушениями в стиле и художественном исполнении.

«Удовлетворительно»:

- задания выполнены в полном объеме;
- элементы оформления и иллюстрации имеют значительные нарушения в стиле и имеют невысокий художественный уровень.

«Неудовлетворительно»:

- задания выполнены не в полном объеме или выполнено на низком проектном и художественном уровне

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1. Список основной литературы

1. Базанов, П. Н. История книжного дела. Книга первой русской эмиграции : учебное пособие / П. Н. Базанов. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. – 208 с. – ISBN 978-5-9904765-6-1. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/102911.html>

2. Головкин С. Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Графика», «Журналистика», «Информационные технологии в дизайне», «Реклама» / С. Б. Головкин. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 423 с. – ISBN 978-5-238-01477-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/83031.html>

3. Кириллова О.С. Иллюстрирование сказочной литературы для детей: методический аспект: учебное пособие / О. С. Кириллова. – Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2016. – 173 с. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/44319.html>

4. Практика иллюстрирования книги: учебное пособие / составители Г. Б. Лавренко. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. – 92 с. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/102663.html>

7.2. Список дополнительной литературы

1. Вильберг Г. П., Форсман Ф. Азбука книжного дизайна. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2002. – 110 с.
2. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика, 2005. 72с.

3. Добкин С.Д. Оформление книги. Редактору и автору. – М.: Книга, 1985. – 235с.
4. Иллюстрированная хрестоматия по дизайну. – Тюмень, 2005. – 421с.
5. Композиция изданий. Особенности проектирования различных типов изданий: учеб. Пособие. – М.: Изд-во МГУП, 2000. – 357с.
6. Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах. В 2 т. – М.: Слово, 2000.
7. Ляхов В.Н. Искусство книги. – М.: Советский художник, 1978. – 255с.
8. Малышкин Е.В., Мильчин А.Э. и др. Настольная книга издателя. – М.: Издательство АСТ, 2004. – 267с.
9. Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. – М.: Юристъ, 2004. – 266с.
10. Рудер Э. Типографика. Руководство по оформлению. – М.: Книга, 1982. – 351с.
11. Стандарты по издательскому делу. – М.: Экономист, 2004.- 1 26с.
12. Цифровые шрифты. – М.: ParaType, 2004. 12. Энциклопедия книжного дела. – М.: Юристъ, 1998. – 354с.

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Верстка книг: <http://www.maketdtp.ru/6-statii/verstka-knig-s-azov/verstka-knig-s-azov/>
<https://www.bestfree.ru/soft/graph/make-up.php>

<https://www.kakprosto.ru/kak-77193-kak-sdelat-maket-knig>

ГОСТы и ОСТы <http://pechataem.ru/klientam/gostyi/ost-29.127-96.izdaniya-knizhnyie-dlya-detej.html>

Классификация шрифтов <http://xilen.ru/blog/web/klassifikaciya-shriftov-i-ispolzovaniya-v-veb-dizajne/>

Расчёт пропорций полосы по правилам гармонических пропорции

<http://adobeindesign.ru/2010/02/01/raschyot-proporcij-polosy-po-pravilam-garmonicheskix-proporcij/>

Словарь верстальщика <http://attic.su/articles/margins>

57 советов для верстки <http://www.maketdtp.ru/6-statii/57-sovetov-dly-verstki-knigi/57-sovetov-verstki-knigi/>

Ян Чихольд «Избранные статьи о книжном оформлении»
http://imwerden.de/pdf/tschichold_oblik_knigi_1980.pdf

8. Материально-техническое обеспечение

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная экраном, проектором, ноутбуком.

Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, в которой находятся компьютеры (16 шт.), мультимедийный проектор Acer (1 шт.), экран, доска, принтер Samsung (1 шт.), сканер Lide (1 шт.), учебно-наглядные пособия по дизайну

Помещение для самостоятельной работы: читальный зал и отдел электронных ресурсов библиотеки СмолГУ, оснащенные 12 компьютерами с выходом в интернет.

9. Программное обеспечение

1. Adobe Illustrator, лицензия 65170869 (бессрочно).
2. Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), Лицензия 66920993 от 24.05.2016, (бессрочно)
3. Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), Лицензия 66975477 от 03.06.2016, (бессрочно)
4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный, Лицензия 1FB6181220135520512073, ежегодное обновление.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03B6A3C600B7ADA9B742A1E041DE7D81B0
Владелец: Артеменков Михаил Николаевич
Действителен: с 04.10.2021 до 07.10.2022