МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова"
(МГХПА им. С.Г.Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности
В.В. Слепухин
06 июля 2022 г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.ДВ.02.02 «История книжного дизайна»
Направление подготовки 54.03.01«Дизайн»
Профиль подготовки «Графический дизайн»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очная
Институт, факультет_____ Дизайн
Кафедра-разработчик рабочей программы Коммуникативный дизайн

Очная форма обучения
Курс 3
Семестр 5,6

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	72	2,0
Практические занятия		
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	36	1,0
Форма аттестации Зачет: 5,6 сем		
Всего	108	3,0

Москва, 2022 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1010 от 13 августа 2020 г по направлению 54.03.01 «Дизайн»
По профилю «Графический дизайн» на основании учебного плана набора обучающихся 2022г.

Разработчик программы:
профессор (должность) _____ (подпись) В.А. Музыченко (Ф.И.О)

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры «Коммуникативный дизайн», протокол от 24.04. 2022 № 04/22

Зав. кафедрой _____ (подпись) В.А. Музыченко (Ф.И.О.)

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Протокол заседания учебно-методического совета факультета Дизайн МГХПА им. С.Г. Строганова от 06.07.2022 № 9

Председатель комиссии
и.о. декана факультета Дизайн _____ Е.Н.Рыжкина

Начальник УУ _____ Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «История книжного дизайна» являются:

- приобретение студентом базовых знаний о художественно-образной выразительности и конструктивном построении шрифтов;

- приобретение студентами теоретических знаний в области истории, морфологии и эстетики шрифта;

- выработка навыков работы с различными видами шрифтовой графики.

В процессе освоения дисциплины студент готовиться к решению следующих профессиональных задач:

- формирование способности логического и абстрактного мышления и грамотного применения навыка при создании различных видов графического дизайна;

- умение правильно использовать шрифты в рекламе, для создания веб-сайтов и веб-графики, рекламной продукции, социальных плакатах, книжных изданиях, журнальной продукции и другой полиграфии.

- 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 рекламе и дизайне.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «История книжного дизайна» относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОП и формирует у бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» набор специальных знаний и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины «История книжного дизайна» бакалавр по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

а) «История»;

б) «История дизайна, науки и техники»;

в) «Шрифт».

Дисциплина «История книжного дизайна» является предшествующей и необходима для успешного усвоения последующих дисциплин:

а) «Проектирование».

Знания, полученные при изучении дисциплины «История книжного дизайна» могут быть использованы при прохождении практик (*производственной, преддипломной*), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для

выполнения научно-исследовательской, художественной, проектной, информационно-технологической деятельности по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-3 – Способен на основе полученных теоретических знаний, различать историко-культурные и стилевые этапы развития графических и полиграфических объектов, учитывать свойства используемых материалов и технологию производства полиграфической продукции при выполнении дизайн-проекта объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) Знать:

- основные понятия и термины в шрифте;
- основные приемы и способы передачи шрифтового графического изображения посредством различных техник шрифтовой графики;
- основы шрифтовой композиции;
- типологию шрифтовых композиционных средств и их взаимодействие;
- цвет и цветовую гармонию в шрифте, шрифтовой композиции, полиграфической и рекламной продукции;
- способы трансформации шрифта;

2) Уметь:

- использовать навыки выполнения шрифтовых композиций с использованием различных графических материалов и инструментов, в том числе цифровых;
- проектировать новые акцидентные шрифты. Грамотно использовать шрифтовые приемы в рекламе, полиграфии, книгоиздательстве.

3) Владеть:

- навыками создания и компоновки надписей различными видами шрифтов;
- навыками книжной верстки;
- общей шрифтовой грамотой;
- навыками организации шрифтовой композиции в листе;
- навыками самостоятельной работы с учебной, справочной литературой, техническими руководствами по шрифтам.

4. Структура и содержание дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «История книжного дизайна»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практич. занятия	СРС	
1	Место книжного искусства (дизайна книги) в культуре Основы шрифтовой композиции	5	12		6	доклад, опрос, коллоквиум
2	История развития шрифтовой графики.	5	12		6	доклад, опрос, коллоквиум
3	Каноны и дизайн книги	5	12		6	доклад, опрос, коллоквиум
4	Стиль в типографической композиции	6	18		9	доклад, опрос, коллоквиум
5	Шрифт и типографическая композиция в современной культуре	6	18		9	доклад, опрос, коллоквиум
	Итого		**72**		**36**	

5. Содержание лекционных занятий по темам с указанием формируемых компетенций

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема лекционного занятия	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Место книжного искусства (дизайна книги) в культуре Основы шрифтовой композиции	12	Место книжного искусства (дизайна книги) в культуре Основы шрифтовой композиции	Теоретические основы шрифтовой графики. Правила и приемы воспроизведения шрифтов и надписей. Вопрос построения букв. Требования к шрифтам. Создание новых рисунков шрифтов и переработка классических образцов. Типографские шрифты. Создание типографских шрифтов. Шрифт в современной полиграфии и рекламе. Учебные и специализированные пособия по шрифтам. Перспективы развития искусства шрифтовой графики.	ПК-3
2	История развития шрифтовой графики.	12	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.	ПК-3
3	Каноны и дизайн книги	12	Каноны и дизайн книги	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	ПК-3

				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.	
4	Стиль в типографической композиции	18	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.	ПК-3
5	Шрифт и типографическая композиция в современной культуре	18	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	ПК-3

				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.	
	Итого	**72**			

6. Содержание семинарских, практических занятий

Практические работы по дисциплине «История книжного дизайна» не предусмотрены учебным планом.

7. Самостоятельная работа бакалавра

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
	Основы шрифтовой композиции	6	Представление аналитической работы преподавателю и аудитории	ПК-3
	История развития шрифтовой графики.	6	Представление аналитической работы преподавателю и аудитории	ПК-3
	Каноны и дизайн книги	6	Представление аналитической работы преподавателю и аудитории	ПК-3
	Стиль в типографической композиции	9	Представление аналитической работы преподавателю и аудитории	ПК-3
	Шрифт и типографическая композиция в современной культуре	9	Представление аналитической работы преподавателю и аудитории	ПК-3
	Итого	**36**		

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «История книжного дизайна» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 и 2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	2	2+	**3-**	**3**	**3+**	4-	4	4+	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Кафедральный просмотр – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	2	2+	**3-**	**3**	**3+**	4-	4	4+	**5-**	**5**	**5+**
Баллы итоговой аттестации	0-20	21-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

Структура учебных знаний очной формы обучения: 72 часа лекции, 36 часов самостоятельной работы, зачет. Текущий контроль осуществляется по результатам докладов, презентаций, опросов.

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Контрольная работа (доклад и презентация)	1	25	40
Коллоквиум (собеседование, опрос)	1	26	40
Итого за 5 семестр		**51**	**100**
Контрольная работа (доклад и презентация)	1	25	40
Коллоквиум (собеседование, опрос)	1	26	40
Итого за 6 семестр		**51**	**100**

9.Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

При изучении дисциплины «История книжного дизайна» в качестве основных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу

1. Кравчук, В.П. Типографика и художественно-техническое редактирование : учебное наглядное пособие / В.П. Кравчук ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 48 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8154-0309-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320
2. Кузвесова, Н.Л. История графического дизайна: от модерна до конструктивизма : учебное пособие / Н.Л. Кузвесова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 107 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0203-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455462

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Бесчастнов, Н.П. Сюжетная графика : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 432 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01873-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116588 (06.08.2019).
2. Бесчастнов, Н.П. Цветная графика : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 224 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01966-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234837

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «История книжного дизайна» предусмотрено использование электронных источников информации:

1. http://biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разрабатываются согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматриваются как составная часть рабочей программы и оформлены отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются мультимедийные средства; электронные презентации; демонстрационные приборы.

Стандартные демонстрационные программы, обеспечивающие воспроизведение средств фото презентаций и видео проекционных материалов (ppt, pptx, avi и др.)