

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ  
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-методичної  
та навчальної роботи

 Олександр ЖИЛЬЦОВ

2020 року



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**ДИЗАЙН КНИГИ  
ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ**

для студентів спеціальності 022 «Дизайн»  
освітнього рівня першого (бакалаврського)  
освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн»

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА	
Ідентифікаційний код 02136554	
Начальник відділу моніторингу якості освіти	
Протокол № <u>22/23/20</u>	
	
(підпис)	(прізвище, ініціали)
№ _____	20 <u>20</u>

Київ – 2020

**Розробник:**

**Оксана ЗДОР**, старший викладач кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

**Викладачі:**

**Оксана ЗДОР**, старший викладач кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.


**Наталія БАЛАБУХА**, викладач кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

Протокол № 18 від « 31 » серпня 2020 року


Завідувач кафедри дизайну  **Наталія КРАВЧЕНКО**

Робочу програму погоджено з гарантом освітньо-професійної програми 022.00.01 «Графічний дизайн»

«      » \_\_\_\_\_ 2020 р.

Гарант освітньо-професійної програми 022.00.01 «Графічний дизайн»  **Віктор МИХАЙЛЕВИЧ**

Робочу програму перевірено  
«      » \_\_\_\_\_ 2020 р.

Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи  **Алла ТАРАННИК**

**Пролонговано:**

На 20\_\_/20\_\_ н.р. \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ПІБ), «      » 20\_\_ р., протокол №     

На 20\_\_/20\_\_ н.р. \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ПІБ), «      » 20\_\_ р., протокол №     

На 20\_\_/20\_\_ н.р. \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ПІБ), «      » 20\_\_ р., протокол №     

На 20\_\_/20\_\_ н.р. \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ПІБ), «      » 20\_\_ р., протокол №

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ  
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

**“ЗАТВЕРДЖУЮ”**

Проректор з науково-методичної  
та навчальної роботи

\_\_\_\_\_ Олексій ЖИЛЬЦОВ

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2020 року

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

# **ДИЗАЙН КНИГИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ**

для студентів спеціальності 022 «Дизайн»  
освітнього рівня першого (бакалаврського)  
освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн»

Київ – 2020

**Розробник:**

**Оксана ЗДОР**, старший викладач кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

**Викладачі:**

**Оксана ЗДОР**, старший викладач кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

**Наталія БАЛАБУХА**, викладач кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка

Протокол № 18 від « 31 » серпня 2020 року

Завідувач кафедри дизайну \_\_\_\_\_ Наталія КРАВЧЕНКО

Робочу програму погоджено з гарантом освітньо-професійної програми 022.00.01 «Графічний дизайн»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 р.

Гарант освітньо-професійної програми 022.00.01 «Графічний дизайн» \_\_\_\_\_ Віктор МИХАЙЛЕВИЧ

Робочу програму перевірено « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 р.

Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи \_\_\_\_\_ Алла ТАРАННИК

Пролонговано:

На 20\_\_/20\_\_ н.р. \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ПІБ), « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ р., протокол № \_\_\_\_

На 20\_\_/20\_\_ н.р. \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ПІБ), « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ р., протокол № \_\_\_\_

На 20\_\_/20\_\_ н.р. \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ПІБ), « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ р., протокол № \_\_\_\_

На 20\_\_/20\_\_ н.р. \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ПІБ), « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ р., протокол № \_\_\_\_

## 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Характеристики дисципліни за формами навчання	
	денна	заочна
Вид дисципліни	обов'язкова	
Мова викладання, навчання та оцінювання	українська	
Загальний обсяг кредитів/годин	6/180	
Курс	3	
Семестр	5	
Кількість змістових модулів з розподілом:	4	
Обсяг кредитів	6	
Обсяг годин, в тому числі:	180	
<i>Аудиторні</i>	108	
<i>Модульний контроль</i>	12	
<i>Семестровий контроль</i>	30	
<i>Самостійна робота</i>	30	
Форма семестрового контролю	Екзамен	

## 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**Метою** викладання дисципліни «Дизайн книги художньої літератури» є підготовка художника книги з високим рівнем професійної майстерності, гармонійно розвинутого спеціаліста, готового для самостійної творчої діяльності.

**Завданнями** вивчення навчальної дисципліни є:

- набуття практичних навичок у дизайн-проектуванні книги;
- ознайомлення із засобами та художніми прийомами створення книжкового макету;
- формування ґрунтовної бази знань з історії розвитку книжкового мистецтва;
- уміння застосовувати теоретичні знання з історії мистецтва книги у практичній роботі;
- усвідомлення нероздільності архітектоніки видання із композиційними і художніми елементами, що входять в книжку (шрифт, ілюстрація, символічна графіка);
- розуміння зв'язку конструктивних особливостей книжки і художнього оформлення;

- розуміння зв'язку художнього оформлення книжки і типу літератури;
- оволодіння особливостями роботи дизайнера із шрифтами в галузі оформлення книжки;
- розвиток вмінь в галузі ілюстрації, використовуючи оригінальну графічну техніку;
- формування аналітичних вмінь у вивченні аналогів та прототипів;
- розвиток професійного мислення і практичних вмінь майбутніх художників книги.

Під час практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи відповідно профілю програми бакалавра дизайну формуються загальні та фахові компетентності.

Світоглядна (ЗК 1):

- розуміння значущості для власного розвитку історичного досвіду людства,
- збереження національних духовних традицій.

Громадська (ЗК 2):

- повага до Батьківщини, народу, держави, її символіки, традицій, мови,
- уміння діяти із соціальною відповідальністю та громадською свідомістю,
- здатність цінувати і поважати національну своєрідність та мультикультурність.

Комунікативна (ЗК 3)

- здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, толерантності,
- навички використання комунікаційних технологій.

Науково-дослідницька (ЗК 5)

- здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань,
- обізнаність в особливостях проектної діяльності, готовність до її реалізації,

- здатність до нестандартних рішень типових задач і здатність вирішувати нестандартні завдання,
- спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію.

#### Самоосвітня (ЗК 6)

- здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку,
- спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію,
- прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху.

#### **Фахові компетентності базові, а саме:**

##### Організаційна (ФК 1)

- здатність планувати, організовувати, координувати, контролювати та оцінювати дизайнерську проектну діяльність та взаємодію її суб'єктів,

##### Естетико-культурологічна (ФК 2)

- здатність аналізувати, оцінювати й інтерпретувати культурні явища різних епох, мистецькі твори різних стилів, жанрів і форм,
- уміння висловлювати й аргументувати власні оцінні судження і позиції,
- здатність застосовувати базові знання з історії мистецтва і дизайну та специфіки його розвитку за професійним спрямуванням у художньо-проектну діяльність,
- здатність володіти фаховою термінологією, теорією і методикою дизайну.

##### Проектно-творча (ФК 3)

- здатність розв'язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі дизайну,
- здатність володіти практичними навичками з проектування та технологій виготовлення об'єктів дизайну,

- здатність застосовувати методiku проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об'єктів дизайну,
- здатність використовувати набуті базові знання й практичні навички для створення сучасного дизайнерського об'єкта.

### **3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ**

#### ***Знання:***

- основні історичні етапи становлення та принципи мистецтва книги;
- основні терміни та поняття зі сфери книжкового дизайну, шрифту, графіки, та друкарських технологій;
- основні конструктивні і декоративні елементи книги;
- композиційні основи поєднання художніх елементів книжки.

#### ***Практичні навички й вміння:***

- застосовувати на практиці теоретичні знання з історії мистецтва книги, дизайну, шрифту та мистецьких стилів;
- створювати макети книжкового дизайну для різного типу літератури і призначення;
- вільно володіти графічними техніками для створення ілюстрацій;
- реалізовувати засобами програм макетування і верстки дизайнерські рішення в книжковому оформленні;
- презентувати результати своєї роботи у різних формах.

#### ***Програмні результати навчання:***

- розумова активність, творчий підхід у вирішенні нестандартних завдань,
- спроможність інтерпретувати й модифікувати авторські прийоми провідних типографів і дизайнерів,
- здатність до проектного мислення та проектування оригінальних дизайнерських проектів,
- володіння навичками візуального створення і сприйняття двовимірних об'єктів,
- здатність до самоосвіти, самоаналізу й самовдосконалення.



#### 4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ з/п	Назви змістових модулів	Усього	Розподіл годин між видами робіт					
			Аудиторна					Самостійна
			Лекції	Семінари	Практичні	Лабораторні	Індивідуальні	
<b>Змістовий модуль 1. Основні композиційні та художні принципи оформлення книги</b>								
1	Тема 1. Історія мистецтва книги	4	4	-	-	-	-	-
2	Тема 2. Основні конструктивні елементи книги	8	-	-	8	-	-	-
3	Тема 3. Збір матеріалу для оформлення книги	2	-	-	2	-	-	4
4	<i>Модульний контроль</i>	2						
5	<b><i>Разом</i></b>	<b>20</b>	<b>4</b>	-	<b>10</b>	-	-	<b>4</b>
<b>Змістовий модуль 2. Розробка дизайну книги</b>								
6	Тема 4. Прийоми художнього вирішення книги	18	-	-	18	-	-	8
7	Тема 5. Вибір шрифтів в оформленні книги	12	-	-	12	-	-	2
8	<i>Модульний контроль</i>	4						
9	<b><i>Разом</i></b>	<b>44</b>	-	-	<b>30</b>	-	-	<b>10</b>
<b>Змістовий модуль 3. Створення ілюстрацій книги</b>								
10	Тема 6. Образність ілюстрацій	12	-	-	12	-	-	6
11	Тема 7. Графічна техніка ілюстрацій	16	-	-	16	-	-	6
12	<i>Модульний контроль</i>	2						
13	<b><i>Разом</i></b>	<b>42</b>	-	-	<b>28</b>	-	-	<b>12</b>
<b>Змістовий модуль 4. Макет книги</b>								
14	Тема 8. Верстка тексту	18	-	-	18	-	-	2
15	Тема 9. Художній макет книги	18	-	-	18	-	-	2
16	<i>Модульний контроль</i>	4	-	-	0	-	-	-
17	<b><i>Разом</i></b>	<b>44</b>	-	-	<b>36</b>	-	-	<b>4</b>
18	<i>Семестровий контроль</i>	<b>30</b>	-	-	-	-	-	-
19	<b><i>Усього</i></b>	<b>180</b>	<b>4</b>	-	<b>104</b>	-	-	<b>30</b>

## **5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДИЗАЙН КНИГИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ**

### **Змістовий модуль 1. ОСНОВНІ КОМПОЗИЦІЙНІ ТА ХУДОЖНІ ПРИНЦИПИ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ**

#### **Тема 1. Історія мистецтва книги. Лекція.**

*Питання, які повинні бути розглянуті та засвоєні на занятті:*

Основні етапи розвитку форми книги: перші форми, сувій, кодекс, нові конструктивні форми книги. Манускрипт, мініатюра: ілюмінатор, каліграф, рубрикатор; палімпсест; скрипторій, інструменти та матеріали; інкунабула, палеотип. Особливості візантійської, західноєвропейської, східної книги, давньоруська книга. Друкована книга. Унікальні пам'ятки, видатні особистості (Альд Мануцій, Етьєни, Плантен, Ельзевіри, Іван Федоров, видання друкарні Києво-Печерського монастиря, Вільям Морріс, Ян Чихольд, українська книга ХХ ст. (Г. Нарбут, В. Кричевський, С. Гординський...)). Сучасна книга: масова, подарункова, розкішна, авторська. Сучасні прийоми у створенні макетів книг, підході до ілюстрації, до матеріалів втілення. Візуальна/текстова книга. Різниця понять «дизайн книги» та «книжкова графіка».

*Практичне заняття.* Вибір твору художньої літератури для дизайну книги.

#### **Тема 2. Основні конструктивні елементи книги.**

*Питання, які повинні бути розглянуті та засвоєні на занятті:*

Книга як система – поняття архітекtonіки видання. Конструктивна й образна композиція. Зовнішнє оформлення: палітурка, обкладинка, супер-обкладинка, форзац (нахзац), футляр. Особливі сторінки: авантитул, титул, контртитул, шмуцтитул, спускова шпальта, кінцева шпальта. Композиція розвороту. Членування видання. Засоби і способи рубрикації. Види і типи видань. Зв'язок дизайнерського рішення і змісту, характеру та призначення тексту. Формат.

*Практичне заняття.* Аналіз передпроектної ситуації, аналогів та прототипів майбутньої дизайн-розробки. Загальний замисел видання.

### **Тема 3. Збір матеріалу для оформлення книги.**

*Практичне заняття.* Опрацювання історичного матеріалу або відповідних аналогів. Підбір елементів зображення (предметів побуту, одягу, орнаментів тощо), що відповідають стилістиці обраного літературного твору. Визначення основних конструктивних та композиційних принципів майбутньої розробки.

*Рекомендовані джерела:* 3,4,5,6,7,8,12,14,15,18,19,22,24, 25,26,27,31,34,38,40

## **Змістовий модуль 2. РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ КНИГИ**

### **Тема 4. Прийоми художнього вирішення книги.**

*Питання, які повинні бути розглянуті та засвоєні на занятті:*

Образність, стиль, колір, фактура у мистецтві книги. Ритм в книзі. Функціональні особливості зовнішнього оформлення. Взаємозв'язок елементів зовнішнього оформлення з архітектонікою книжки. Зв'язок дизайнера, видавництва і виробництва (друкарні).

*Практичне заняття.* Розробка типового схематичного макету книги – композиційне вирішення основних її елементів, визначення принципу розміщення ілюстрацій і їхнього місця в книжці. Створення зовнішнього оформлення (обкладинки, суперобкладинки, футляру) книги як єдиного образу, що презентує книгу.

### **Тема 5. Вибір шрифтів в оформленні книги.**

*Питання, які повинні бути розглянуті та засвоєні на занятті:*

Засоби виразності в наборі, тональність набору, текстові акценти.

*Практичне заняття.* Визначення гарнітури, кегля та стилістики шрифтів для дизайну книги. Можливість поєднання блоків рукописного і складального

шрифту в оформленні. Створення групи вхідних сторінок (авантитул, фронтиспис, титул), шрифтове рішення колонтитулу, рубрик (за потреби), колонцифри. Розробка ескізного посторінкового макету книги.

### **Змістовий модуль 3. СТВОРЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ КНИГИ**

#### **Тема 6. Образність ілюстрацій.**

*Питання, які повинні бути розглянуті та засвоєні на занятті:*

Ілюстрація – візуальна інтерпретація літературного тексту? Образна й «буквальна» ілюстрація – багатошаровість трактування. Значення ілюстрацій та декоративно-оздоблювальної графіки в образному рішенні видання. Єдність замислу книги, стилістики ілюстрацій і характеру тексту. Ритм ілюстрацій. Зв'язок ілюстрації із композиційними (формат, поля, набір) і предметно-декоративними (піктограми, предметний орнамент) засобами виразності видання.

*Практичне заняття.* Створення ескізів ілюстрацій: пошук образів, стилістики.

#### **Тема 7. Графічна техніка ілюстрацій.**

*Практичне заняття.* Вирішення ілюстрацій: пошук графічної техніки. Створення ілюстрацій в оригінальній графічній техніці.

*Рекомендовані джерела:* 1,2,3,4,5,6,9,10,11,13,16,17,20,21,23,28,29,30,32,33,35,41

### **Змістовий модуль 4. МАКЕТ КНИГИ**

#### **Тема 8. Верстка тексту.**

*Питання, які повинні бути розглянуті та засвоєні на занятті:*

Модульна система верстки чи так звана вільна верстка у художньому виданні. Основні інструменти програми InDesign для роботи над макетом книжки.

**Практичне заняття.** Загальний принцип роботи над макетом, розробка особливих (шмуцтитул, спускова, кінцева), типових сторінок. Можливе нестандартне композиційне вирішення текстових блоків. Верстка книжки.

### Тема 9. Художній макет книги.

**Практичне заняття.** Основні інструменти програм оцифровки (сканування) й обробки зображень для роботи над створеними ілюстраціями. Створення оригінал-макету книги із поєднанням усіх розроблених елементів протягом курсу.

За бажанням створення предметного макету книги.

**Рекомендовані джерела:** 3,4,5,6,24,30,35,36,38,42

## 6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

### 6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид діяльності студента	Максимальна кількість балів за одиницю	ЗМ 1		ЗМ 2		ЗМ 3		ЗМ 4	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1	2	2	-	-	-	-	-	-
Відвідування практичних, лабораторних занять	1	5	5	15	15	14	14	18	18
Виконання завдання практичного заняття	10	2	20	2	20	2	20	2	20
Виконання завдання для самостійної роботи	5	1	5	2	10	2	10	2	10
МКР	25	1	25	1	25	1	25	1	25
Максимальна кількість балів за модуль		57		70		69		73	
Максимальна кількість балів (поточний контроль)		269							
Коефіцієнт визначення успішності		4,5							
Максимальна кількість балів без урахування підсумкового тесту (екзамену)		60							
Підсумковий тест (екзамен)		40							
Підсумковий рейтинговий бал		100							

## 6.2 Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання

№ з/п	Назва теми	Кількість годин		Бали
		денна	заочна	
<b>Змістовний модуль 1. ОСНОВНІ КОМПОЗИЦІЙНІ ТА ХУДОЖНІ ПРИНЦИПИ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ</b>				
1	Збір матеріалу для оформлення книги	4		5
<b>Змістовний модуль 2. РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ КНИГИ</b>				
2	Художнє вирішення книги	8		5
3	Вибір шрифтів в оформленні книги	2		5
<b>Змістовний модуль 3. СТВОРЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ КНИГИ</b>				
4	Образність ілюстрацій	12		5
5	Графічна техніка ілюстрацій			5
<b>Змістовний модуль 4. МАКЕТ КНИГИ</b>				
6	Верстка тексту	2		5
7	Художній макет книги	2		5
	<b>Усього годин / балів</b>	30		35

## 6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Модульний контроль проводиться у формі оцінювання поточних робіт студентів в аудиторії. Також у вигляді перегляду результату творчої і дослідницької роботи над кожним завданням.

Критерії оцінювання модульного контролю наведено у таблиці.

Критерії оцінювання	К-ть балів
<ul style="list-style-type: none"> <li>– виконав в зазначений термін і на високому рівні весь обсяг роботи, відповідно до програми курсу;</li> <li>– володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями на високому рівні;</li> <li>– здатний грамотно визначати й ефективно здійснювати навчальні задачі з урахуванням особливостей навчально-виховного процесу;</li> <li>– продемонстрував старанність, самостійність, ініціативу, активність, творче ставлення у процесі виконання усіх завдань, здатність робити висновки й обґрунтовувати свою позицію на основі проведених спостережень.</li> </ul>	21 – 25
<ul style="list-style-type: none"> <li>– виконав в зазначений термін весь обсяг роботи відповідно до програми курсу, але з незначними недоліками;</li> <li>– володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями на високому рівні;</li> <li>– здатний грамотно визначати основні навчальні задачі та знаходити способи їх вирішення з урахуванням особливостей навчально-виховного процесу, але в окремих випадках допускає незначні помилки в процесі їх вирішення;</li> <li>– продемонстрував старанність, самостійність, активність, відповідальне ставлення у процесі виконання завдань, здатність робити висновки на основі проведених спостережень.</li> </ul>	17 – 20

<ul style="list-style-type: none"> <li>– виконав весь обсяг роботи відповідно до програми, але з певними недоліками;</li> <li>– не завжди демонстрував здатність визначати основні навчальні задачі та знаходити способи їх вирішення з урахуванням особливостей навчально-виховного процесу, свідомо використовувати теоретичні знання, застосовувати практичні вміння під час проходження курсу;</li> <li>– виявив здатність грамотно, але недостатньо самостійно опрацьовувати навчальні матеріали;</li> <li>– продемонстрував старанність, відповідальне ставлення у процесі виконання завдань, але недостатньо виявив уміння обґрунтовано і самостійно робити висновки на основі проведених спостережень.</li> </ul>	13 – 16
<ul style="list-style-type: none"> <li>– завдання виконано в неповному обсязі, у процесі їх виконання допускалися помилки;</li> <li>– студент в цілому виявив посередній рівень знань, умінь, навичок, допускав помилки у плануванні та самоорганізації до навчання;</li> <li>– недостатньо виявив самостійність, ініціативу у процесі вирішення навчальних задач; не завжди враховував специфіку організації навчально-виховного процесу;</li> <li>– завдання курсу були виконані з помилками, неохайно, подані на перевірку не своєчасно, не містили усіх необхідних елементів, визначених програмою курсу;</li> <li>– ставлення студента до навчання недостатньо відповідальне.</li> </ul>	9 – 12
<ul style="list-style-type: none"> <li>– завдання виконано в неповному обсязі, у процесі їх виконання виявлено чимало помилок;</li> <li>– студент виявив лише мінімально можливий допустимий рівень знань, умінь, навичок, виявив неготовність грамотно і самостійно планувати й організувати навчання;</li> <li>– завдання були виконані в неповному обсязі, неохайно, з помилками, подані на перевірку не своєчасно, не містили усіх необхідних елементів, визначених програмою курсу;</li> <li>– ставлення студента до навчання недостатньо старанне та відповідальне.</li> </ul>	5 – 8
<ul style="list-style-type: none"> <li>– завдання не виконані;</li> <li>– студент виявив незадовільний рівень знань, умінь; невміння послідовно, грамотно і самостійно планувати й організувати навчання, аналізувати результати власної діяльності;</li> <li>– завдання курсу були виконані в неповному обсязі, оформлена неохайно, з суттєвими помилками, подані на перевірку не своєчасно, не містили усіх необхідних елементів, визначених програмою курсу;</li> <li>– ставлення студента до виконання завдань вирізняється безвідповідальністю.</li> </ul>	1 – 4

#### **6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання**

Семестровий контроль (екзамен) проводиться у вигляді практичного завдання.

## 6.5. Порядок проведення семестрового контролю

Тривалість проведення	<b>4 години</b>
Максимальна кількість балів	<b>40 балів</b>
Орієнтовний перелік питань	Спроекувати в обраній темі семестрової роботи над книжкою додатковий елемент зовнішнього оформлення на вибір: футляр або суперобкладинку, використовуючи основні принципи, композиційні й художні елементи та стилістику створеної протягом семестру книжки.
Перелік допоміжних матеріалів	Технічні засоби – програми Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop. Художні засоби – залучення до роботи усіх потрібних, створених протягом семестру напрацювань: конструктивні елементи, лєтерінг, ілюстрація тощо.

### Критерії оцінювання екзаменаційної роботи

<b>36-40 балів</b>	Ставиться за відмінний рівень роботи, в якій продемонстровано усвідомлення нероздільності архітекtonіки видання із композиційними і художніми елементами, що входять в книжку (шрифт, ілюстрація, символічна графіка); розуміння зв'язку конструктивних особливостей книжки і художнього оформлення; оволодіння особливостями роботи дизайнера із шрифтами в галузі оформлення книжки; розвиток вмінь в галузі ілюстрації, стилістики та образності графіки, графічних технік; розуміння зв'язку художнього оформлення книжки і типу літератури; високу візуальну культуру.
<b>33-35 балів</b>	Ставиться за добрий рівень роботи, в якій продемонстровано усвідомлення нероздільності архітекtonіки видання із композиційними і художніми елементами, що входять в книжку (шрифт, ілюстрація, символічна графіка); розуміння зв'язку конструктивних особливостей книжки і художнього оформлення; оволодіння особливостями роботи дизайнера із шрифтами в галузі оформлення книжки; розвиток вмінь в галузі ілюстрації, стилістики та образності графіки, графічних технік; розуміння зв'язку художнього оформлення книжки і типу літератури; достатньо високу візуальну культуру.
<b>30-32 балів</b>	Ставиться за достатній рівень роботи, в якій продемонстровано усвідомлення нероздільності архітекtonіки видання із композиційними і художніми елементами, що входять в книжку (шрифт, ілюстрація, символічна графіка); розуміння зв'язку конструктивних особливостей книжки і художнього оформлення; оволодіння особливостями роботи із шрифтами в галузі оформлення книжки, в галузі ілюстрації, стилістики та образності графіки, графічних технік, зв'язку художнього оформлення книжки і типу літератури; прийнятний рівень візуальної культури.
<b>24-29 балів</b>	Ставиться за рівень роботи, в якій продемонстровано початкове усвідомлення нероздільності архітекtonіки видання із композиційними і художніми елементами, що входять в книжку (шрифт, ілюстрація, символічна графіка); мінімальне розуміння зв'язку конструктивних особливостей книжки і художнього оформлення; мінімальне володіння особливостями роботи дизайнера із шрифтами в галузі оформлення книжки; початковий рівень вмінь в ілюстрації, стилістики та образності графіки, графічних технік; мінімальне



	розуміння зв'язку художнього оформлення книжки і типу літератури; недостатній рівень візуальної культури.
<b>0 – 23 балів</b>	Ставиться за незадовільний рівень роботи, в якій мінімально продемонстровано усвідомлення нероздільності архітекtonіки видання із композиційними і художніми елементами, що входять в книжку; не розуміння зв'язку конструктивних особливостей і художнього оформлення та особливості роботи дизайнера із шрифтами в галузі оформлення книжки; відсутні вміння в галузі ілюстрації, стилістики та образності графіки; відсутнє поняття про візуальну культуру.

### 6.6. Шкала відповідності оцінок

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90-100	<b>Відмінно</b> – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками.
B	82-89	<b>Дуже добре</b> – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок.
C	75-81	<b>Добре</b> – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69-74	<b>Задовільно</b> – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності.
E	60-68	<b>Достатньо</b> – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
FX	35-59	<b>Незадовільно з можливістю повторного складання</b> – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1-34	<b>Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу</b> – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

## 7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ

### «Дизайн книги художньої літератури»

5 семестр – разом: 180 год., з них: лекції – 4, практичних – 104 год., самостійна робота – 30 год., МКР – 12 год., семестр. контроль – 30 год.

<b>Дизайн книги художньої літератури</b>				
<b>Змістовий модуль 1 – 57 балів. ОСНОВНІ КОМПОЗИЦІЙНІ ТА ХУДОЖНІ ПРИНЦИПИ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ</b>				
Пари	Тема	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота
1-2	<b>T1.</b> Історія мистецтва книги – 4 год.	2 б. за відвідування		
3-6	<b>T2.</b> Основні конструктивні елементи книги – 8 год.		10 б. за виконане завдання +4 б. за відвідування	
7	<b>T3.</b> Збір матеріалу для оформлення книги – 2 год.		10 б. за виконане завдання +1 б. за відвідування	5 б. за виконане завдання
	<b>Разом:</b>	<b>2 б.</b>	<b>25 б.</b>	<b>5 б.</b>
<b>Змістовий модуль 2 – 70 балів. РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ КНИГИ</b>				
8-16	<b>T4.</b> Прийоми художнього вирішення книги. – 18 год.		10 б. за виконане завдання + 9 б. за відвідування	5 б. за виконане завдання
17-22	<b>T5.</b> Вибір шрифтів в оформленні книги – 12 год.		10 б. за виконане завдання + 6 б. за відвідування	5 б. за виконане завдання
	<b>Разом:</b>		<b>35 б.</b>	<b>10 б.</b>
<b>Змістовий модуль 3 – 69 балів. СТВОРЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ КНИГИ</b>				
23-28	<b>T6.</b> Образність ілюстрацій – 12 год.		10 б. за виконане завдання + 6 б. за відвідування	5 б. за виконане завдання
29-36	<b>T7.</b> Графічна техніка ілюстрацій – 16 год.		10 б. за виконане завдання + 8 б. за відвідування	5 б. за виконане завдання
	<b>Разом:</b>		<b>34 б.</b>	<b>10 б.</b>
<b>Змістовий модуль 4 – 73 бали. МАКЕТ КНИГИ</b>				
37-45	<b>T8.</b> Верстка тексту – 18 год.		10 б. за виконане завдання + 9 б. за відвідування	5 б. за виконане завдання
46-54	<b>T9.</b> Художній макет книги – 18 год.		10 б. за виконане завдання + 9 б. за відвідування	5 б. за виконане завдання
	<b>Разом:</b>		<b>38 б.</b>	<b>10 б.</b>
Разом – 269 балів (коефіцієнт визначення успішності: $269 : 60 = 4,5$ )				
Екзамен (40 балів)				

## 8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

### Основна (базова)

1. *Бургес П., Вуд Б.* 1000 способів шрифтового дизайну / П. Бургес, Б. Вуд. – М., 2005 (в репозиторії Університету Грінченка інд. код 3255).
2. *Королькова А.* Живая типографика / А. Королькова. – М., 2007 (в репозиторії Університету Грінченка інд. код 3254).
3. *Чихольд Я.* Облик книги / Я. Чихольд. – М.: Книга, 1980 (в електронній бібліотеці кафедри дизайну).

### Додаткова

4. *Адамов Е. Б., Быкова В. Я., Бельчиков И. Ф. и др.* Художественное конструирование и оформление книги. – М.: Книга, 1971.
5. *Адамов Е. Б., Валуенко Б. В., Кузнецов Э. Д.* Книга как художественный предмет. Часть I. – М.: Книга, 1988.
6. *Адамов Е. Б., Шульц Д., Юрьев Ф. И.* Книга как художественный предмет. Часть II. – М.: Книга, 1990.
7. *Аронов В.* Эльзевиры. – М.: Книга, 1975.
8. *Берд М.* 100 ідей, що змінили мистецтво. – К.: ArtHuss, 2019.
9. *Богдеско И.* Альбом. – М.: Советский художник, 1987.
10. *Богдеско И.* Каллиграфия. – С.-Пб.: Агат, 2005.
11. *Бразелл Д., Девіс Дж.* Як стати успішним ілюстратором. – К.: ArtHuss, 2018.
12. *Брукфілд К.* Письменность. – М.: Slovo/ Dorling Kindersley, 2001.
13. *Буковецкая О. А.* Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет / О.А. Буковецкая. – 2-е изд., испр. – М.: ДМК, 2000.
14. *Герчук Ю. Я.* Художественные миры книги. – М.: Книга, 1989.
15. *Герчук Ю. Я.* Эпоха полтипажей. Русское типографское искусство первой трети XIX века. – М.: Книга, 1982.
16. *Глоцер В. И.* Художники детской книги о себе и своем искусстве. – М.: Книга, 1987.
17. *Гордон Ю.* Книга про буквы от Аа до Яя. – М.: Издательство студии Артемия Лебедева, 2006.
18. *Гуссман Г.* О книге / Генрих Гуссман. – М.: Книга, 1982.
19. *Запаско Я.* Пам'ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга. – Львів: Світ, 1995.
20. *Искусство шрифта. Работы московских художников книги 1959–1974.* – М.: Книга, 1977.
21. *Капр А.* Эстетика искусства шрифта / А.Капр. – М.: Книга, 1979.
22. *Книгопечатание как искусство. Типографы и издатели XVIII–XX веков о секретах своего ремесла.* – М.: Книга, 1987.
23. *Кричевский В.* Типографика в терминах и образах. – М.: Slovo, 2000.
24. *Кузнецов Э. Д., Буторина Е. И.* Книжное искусство СССР. Т.2. Оформление, конструирование, шрифт. – М.: Книга, 1990.

25. *Лагутенко О.* Графіки. Нариси з історії української графіки. – К.: Грані-Т, 2007.
26. *Лазурский В.* Альд и альдины. – М.: Книга, 1977.
27. *Ласунский О. Г., Бабаев Э. Г., Урнов Д. М. и др.* Книжные сокровища мира. – М.: Книжная палата, 1989.
28. *Мітченко В.* Естетика українського рукописного шрифту. – К.: Грамота, 2007.
29. *Мітченко В.* Каліграфія. Взаємовпливи шрифтів. – К.: Лаурис, 2018.
30. *Рудер. Э.* Типографика– М.: Книга, 1982.
31. *Пахомов В. В.* Книжное искусство. Замысел оформления, иллюстрации. – М.: Искусство, 1961.
32. *Проненко Л.* Каллиграфия для всех. – М.: Издательство студии Артемия Лебедева, 2011.
33. *Савін В.М.* Типографіка: навчальний посібник. – К.: Вересень. 2003.
34. *Свирин. А. Н.* Искусство книги Древней Руси XI–XVII вв. – М.: Искусство, 1964.
35. *Серов С.И.* Гармония классической типографики / С.И. Серов. – М.: ЗАО «Линия График», 2003.
36. *Таранов Н.Н.* Шрифт и образ в издании: Учебное пособие / Н.Н. Таранов. – М.: Изд-во МГАП "Мир книги", 1995.
37. *Тоотс В.* Современный шрифт. – М.: Книга, 1966.
38. *Фаворский В.* Об искусстве, о книге, о гравюре. – М., 1986.
39. *Чебаник В.* Графіка української мови. Абетка. – К., 2004.
40. *Юрчишин В.* Мистецтво книги. Каталог виставки. К., 2015.
41. *Samara T.* Design Elements. A Graphic Style Manual. – USA, MA, Rockport Publishers, Inc., 2007
42. *Samara T.* Making and Breaking the Grid. A graphic Design Layout Workshop. – USA, MA, Rockport Publishers, Inc., 2002