

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-методичної
та навчальної роботи

 Олександр ЖИЛЬЦОВ

“ 19 ” _____ 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 № 22.23/20

(підпис) _____
(прізвище, ініціали)
« _____ » _____ 2020

Київ – 2020

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**, а також формується здатність розв'язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі дизайну, виявляти структурні й функціональні зв'язки на основі комплексного художньо-проектного підходу.

Загальні компетентності:

- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
- здатність спілкуватися іноземною мовою;
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;
- цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

Спеціальні (фахові) компетентності:

- застосовувати сучасні методики проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об'єктів дизайну;
- здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об'єктів дизайну;
- здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об'єктів дизайну;
- здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну;

- здатність застосовувати навички проєктної графіки у професійній діяльності;
- здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проєктній діяльності;
- здатність застосовувати у проєктно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями);
- здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об'єктів дизайну;
- здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об'єкта;
- здатність зображувати об'єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями);
- здатність досягати успіху в професійній кар'єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності.

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:

- застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях;
- вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного мовлення;
- збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проєкту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень;
- визначати мету, завдання та етапи проєктування;
- усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні;
- аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проєктних вирішень;
- оцінювати об'єкт проєктування, технологічні процеси в контексті проєктного завдання, формувати художньо-проєктну концепцію;
- створювати об'єкти дизайну засобами проєктно-графічного моделювання;
- розробляти композиційне вирішення об'єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах;
- дотримуватися стандартів проєктування та технологій виготовлення об'єктів дизайну у професійній діяльності;
- знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну;
- враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності;
- застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення

у професійній діяльності (за спеціалізаціями);

- відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об'єктів дизайну;
- розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійній кар'єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель і розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері дизайну.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ з/п	Назви змістових модулів	Усього	Розподіл годин між видами робіт					
			Аудиторна					Самостійна
			Лекції	Семінари	Практичні	Лабораторні	Індивідуальні	
Змістовий модуль 1. Основні композиційні та художні принципи оформлення книги								
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	<i>Разом</i>	20	4	-	10	-	-	4
Змістовий модуль 2. Розробка дизайну книги								
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	<i>Разом</i>	44	-	-	30	-	-	10
Змістовий модуль 3. Створення ілюстрацій книги								
10	Тема 6. Образність ілюстрацій	12	-	-	12	-	-	6
11	Тема 7. Графічна техніка ілюстрацій	16	-	-	16	-	-	6
12	<i>Модульний контроль</i>	2						
13	<i>Разом</i>	42	-	-	28	-	-	12

Змістовий модуль 4. Макет книги								
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	<i>Разом</i>	44	-	-	36	-	-	4
18	<i>Семестровий контроль</i>	30	-	-	-	-	-	-
19	<i>Усього</i>	180	4	-	104	-	-	30

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. Представити в ескізній формі конструктивні рішення майбутньої книжки. На основі зібраного матеріалу показати приклади взаємодії конструктивного і стилістичного рішення книжки.

Тема 3. Збір матеріалу для оформлення книги.

Практичне заняття. Опрацювання історичного матеріалу або відповідних аналогів. Підбір елементів зображення, вивчення матеріальної культури (предметів побуту, одягу, орнаментів тощо), що відповідають стилістиці та часу обраного літературного твору. Представити ескізні пошуки на основі зібраного матеріалу.

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 архітекtonікою книжки. Зв'язок дизайнера, видавництва і виробництва (друкарні).

Практичне заняття. Розробка схематичного макету книги або обраного фрагменту – композиційне вирішення основних її елементів, визначення принципу розміщення ілюстрацій та усіх елементів оформлення, їхньої маси і місця в книжці, взаємодії з текстом.

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 шрифтового рішення для групи вхідних сторінок (авантитул, титул, фронтиспис (за потреби)); шрифтове рішення службових елементів: колонтитулу, рубрик (за потреби), колонцифри.

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 із урахуванням образного рішення чи буквального підходу до візуальної інтерпретації літературного тексту. Врахувати єдність замислу книги, стилістики ілюстрацій і характеру літературного тексту; зв'язок ілюстрацій із композиційними (формат,

поля, майбутню полосу складання) і предметно-декоративними (пiктограми, предметний орнамент) засобами виразностi видання.

Тема 7. Графiчна технiка iлюстрацiй.

Практичне заняття. Вирiшення iлюстрацiй: пошук графiчної технiки. Створення iлюстрацiй в оригiнальнiй графiчнiй технiцi.

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

Змiстовий модуль 4. МАКЕТ КНИГИ

Тема 8. Верстка тексту.

Питання, якi повиннi бути розглянутi та засвоєнi на заняттi:

Основнi iнструменти програми InDesign для роботи над макетом книжки. Модульна система верстки чи так звана вiльна верстка у художньому виданнi.

Практичне заняття. Загальний принцип роботи над макетом, розробка особливих (шмуцтитул, спускова, кiнцева), типових сторiнок. Можливе нестандартне композицiйне вирiшення текстових блокiв. Верстка книжки.

Тема 9. Художнiй макет книги.

Практичне заняття. Основнi iнструменти програм оцифровки (сканування) й обробки зображень для роботи над створеними iлюстрацiями. Створення оригiнал-макету книги iз поєднанням усiх розроблених елементiв протягом курсу.

За бажанням створення предметного макету книги.

Рекомендованi 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	
Змістовний модуль 1. ОСНОВНІ КОМПОЗИЦІЙНІ ТА ХУДОЖНІ ПРИНЦИПИ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ				
1	Збір матеріалу для оформлення книги	4		5
Змістовний модуль 2. РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ КНИГИ				
2	Художнє вирішення книги	8		5
3	Вибір шрифтів в оформленні книги	2		5
Змістовний модуль 3. СТВОРЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ КНИГИ				
4	Образність ілюстрацій	12		5
5	Графічна техніка ілюстрацій			5
Змістовний модуль 4. МАКЕТ КНИГИ				
6	Верстка тексту	2		5
7	Художній макет книги	2		5
	Усього годин / балів	30		35

Критерії оцінювання самостійної роботи

5 балів	Виявлено творчий підхід та ініціативність; висока якість виконання завдання; завдання виконано в повному обсязі та своєчасно
4 бали	Виявлено творчий підхід; виконання завдання з деякими помилками; завдання виконано в повному обсязі та своєчасно
3 бали	Недостатньо виявлено самостійність, ініціативу у процесі вирішення навчальних задач; недостатній обсяг виконаного завдання; своєчасна здача завдання
2 бали	Завдання виконано з великою кількістю помилок; несвоєчасне та несамостійне виконання; ставлення студента до виконання завдань недостатньо відповідальне
1 бали	Виконано завдання з великою кількістю помилок; несвоєчасне та несамостійне виконання; ставлення студента до виконання завдання недостатньо відповідальне
0 балів	Завдання не виконано; ставлення студента до виконання завдань безвідповідальне

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Поточний контроль здійснюється в процесі навчальної діяльності студента за навчальними елементами змістового модулю. Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Дизайн книги художньої літератури» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов'язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок.

Модульний контроль проводиться окремо у формі модульної контрольної роботи з урахуванням уніфікованої системи оцінювання навчальних досягнень студентів.

Критерії оцінювання модульного контролю наведено у таблиці.

Критерії оцінювання	К-ть балів
<ul style="list-style-type: none"> – студент виконав в зазначений термін і на високому рівні весь обсяг роботи, відповідно до програми і завдань модулю; – володіє практичними вміннями на високому рівні; – здатний грамотно визначати й ефективно здійснювати навчальні задачі з урахуванням особливостей навчально-виховного процесу; – продемонстрував старанність, самостійність, ініціативу, активність, творче ставлення у процесі виконання завдання. 	21 – 25

<ul style="list-style-type: none"> – студент виконав в зазначений термін весь обсяг роботи відповідно до програми модулю, але з незначними недоліками; – володіє практичними вміннями на високому рівні; – здатний грамотно визначати основні навчальні задачі та знаходити способи їх вирішення, але в окремих випадках допускає незначні помилки в процесі їх вирішення; – продемонстрував старанність, самостійність, активність, відповідальне ставлення у процесі виконання завдання. 	17 – 20
<ul style="list-style-type: none"> – студент виконав весь обсяг роботи відповідно до програми, але з певними недоліками; – не завжди демонстрував здатність визначати основні навчальні задачі та знаходити способи їх вирішення, застосовувати практичні вміння під час проходження модулю; – виявив здатність грамотно, але недостатньо самостійно опрацьовувати навчальні матеріали; – продемонстрував старанність, відповідальне ставлення у процесі виконання завдання. 	13 – 16
<ul style="list-style-type: none"> – завдання виконано в неповному обсязі, у процесі виконання допускалися помилки; – в цілому виявлено посередній рівень знань, умінь, навичок, допущено помилки у плануванні навчання та самоорганізації; – недостатньо виявлено самостійність, ініціативу у процесі вирішення навчальних задач; не завжди враховано специфіку організації навчально-виховного процесу; – завдання модулю було виконано з помилками, неохайно, подано на перевірку несвоєчасно, не містить усіх необхідних елементів, визначених програмою; – ставлення студента до навчання недостатньо відповідальне. 	9 – 12
<ul style="list-style-type: none"> – завдання виконано в неповному обсязі, неохайно, з помилками, подано на перевірку несвоєчасно, не містить усіх необхідних елементів, визначених програмою модулю; – студент виявив лише мінімально можливий допустимий рівень знань, умінь, навичок, виявив неготовність грамотно і самостійно планувати й організувати навчання; – ставлення студента до навчання недостатньо старанне та відповідальне. 	5 – 8
<ul style="list-style-type: none"> – завдання модулю було виконано в неповному обсязі, неохайно, з суттєвими помилками, подано на перевірку несвоєчасно, не містить усіх необхідних елементів, визначених програмою модулю; – студент виявив незадовільний рівень знань, умінь; невміння послідовно, грамотно і самостійно планувати й організувати навчання, аналізувати результати власної діяльності; – ставлення студента до виконання завдання безвідповідальне. 	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	4 години
Максимальна кількість балів	40 балів
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

36-40 балів	Ставиться за відмінний рівень роботи, в якій продемонстровано усвідомлення нероздільності композиційних і художніх елементів суперобкладинки або футляру (шрифт, ілюстрація, символічна графіка) з архітектонікою книжки; розуміння зв'язку конструктивних особливостей книжки і художнього оформлення; високу візуальну культуру в роботі із шрифтами та в ілюстрації, а також графічних техніках, розуміння стилістики й образності графіки в галузі оформлення книжки.
33-35 балів	Ставиться за добрий рівень роботи, в якій продемонстровано усвідомлення нероздільності композиційних і художніх елементів суперобкладинки або футляру (шрифт, ілюстрація, символічна графіка) з архітектонікою книжки; розуміння зв'язку конструктивних особливостей книжки і художнього оформлення; достатньо високу візуальну культуру в роботі із шрифтами та в ілюстрації, стилістики й образності графіки, а також графічних технік в галузі оформлення книжки.
30-32 балів	Ставиться за достатній рівень роботи, в якій продемонстровано усвідомлення нероздільності композиційних і художніх елементів суперобкладинки або футляру (шрифт, ілюстрація, символічна графіка) з архітектонікою книжки; розуміння зв'язку конструктивних особливостей книжки і художнього оформлення; прийнятний рівень візуальної культури в роботі із шрифтами та в ілюстрації, стилістики й образності графіки, а також графічних технік в галузі оформлення книжки
24-29 балів	Ставиться за рівень роботи, в якій продемонстровано початкове усвідомлення нероздільності композиційних і художніх елементів суперобкладинки або футляру (шрифт, ілюстрація, символічна графіка) з архітектонікою книжки; недостатнє розуміння зв'язку конструктивних особливостей книжки і художнього оформлення; мінімальне розуміння принципів роботи зі шрифтами, початковий

	рівень вмінь в ілюстрації, стилістики й образності графіки, а також графічних технік в галузі оформлення книжки; недостатній рівень візуальної культури.
0 – 23 балів	Ставиться за незадовільний рівень роботи, в якій мінімально продемонстровано усвідомлення нероздільності композиційних і художніх елементів суперобкладинки або футляру (шрифт, ілюстрація, символічна графіка) з архітектонікою книжки; недостатнє розуміння зв'язку конструктивних особливостей книжки і художнього оформлення; мінімальне розуміння принципів роботи зі шрифтами, відсутні вміння в галузі ілюстрації та графічних техніках, не розуміння стилістики й образності графіки в галузі оформлення книжки; відсутнє поняття про візуальну культуру.

6.6. Шкала відповідності оцінок

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

Дизайн книги художньої літератури				
Змістовий модуль 1 – 57 балів. ОСНОВНІ КОМПОЗИЦІЙНІ ТА ХУДОЖНІ ПРИНЦИПИ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ				
Пари	Тема	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота
1-2	Т1. Історія мистецтва книги – 4 год.	2 б. за відвідування		
3-6	Т2. Основні конструктивні елементи книги – 8 год.		10 б. за виконане завдання +4 б. за відвідування	
7	Т3. Збір матеріалу для оформлення книги – 2 год.		10 б. за виконане завдання +1 б. за відвідування	5 б. за виконане завдання
	Разом:	2 б.	25 б.	5 б.
Змістовий модуль 2 – 70 балів. РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ КНИГИ				
8-16	Т4. Прийоми художнього вирішення книги. – 18 год.		10 б. за виконане завдання + 9 б. за відвідування	5 б. за виконане завдання
17-22	Т5. Вибір шрифтів в оформленні книги – 12 год.		10 б. за виконане завдання + 6 б. за відвідування	5 б. за виконане завдання
	Разом:		35 б.	10 б.
Змістовий модуль 3 – 69 балів. СТВОРЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ КНИГИ				
23-28	Т6. Образність ілюстрацій – 12 год.		10 б. за виконане завдання + 6 б. за відвідування	5 б. за виконане завдання
29-36	Т7. Графічна техніка ілюстрацій – 16 год.		10 б. за виконане завдання + 8 б. за відвідування	5 б. за виконане завдання
	Разом:		34 б.	10 б.
Змістовий модуль 4 – 73 бали. МАКЕТ КНИГИ				
37-45	Т8. Верстка тексту – 18 год.		10 б. за виконане завдання + 9 б. за відвідування	5 б. за виконане завдання
46-54	Т9. Художній макет книги – 18 год.		10 б. за виконане завдання + 9 б. за відвідування	5 б. за виконане завдання
	Разом:		38 б.	10 б.
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.: Лаурус, 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