Министерство науки и высшего образования Российской Федерации НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Филологический факультет

УТВЕРЖДЕНО: Декан И.В. Тубалова

Рабочая программа дисциплины

Дизайн книги

по направлению подготовки

42.03.03 Издательское дело

Направленность (профиль) подготовки: **Книгоиздательское дело**

Форма обучения **Очная**

Квалификация **Бакалавр**

Год приема **2025**

СОГЛАСОВАНО: Руководитель ОП И.А. Айзикова

Председатель УМК Ю.А. Тихомирова

Томск - 2025

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

- ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.
- ОПК-7 Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, следуя принципам социальной ответственности.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

- ИОПК-6.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий, используемых для решения задач профессиональной деятельности.
- ИОПК-6.2 Анализирует, сравнивает современные информационные технологии, используемые для решения задач профессиональной деятельности.
- ИОПК-6.3 Использует для решения задач профессиональной деятельности современные информационные технологии.
- ИОПК-7.3 Учитывает последствия выполнения профессиональных действий в обществе и в своей дальнейшей работе.

2. Задачи освоения дисциплины

- Научиться анализировать современные технические средства и информационнокоммуникационные технологии, используемые в дизайне книжного издания.
- Получить навыки использования в профессиональной деятельности современного программного обеспечения.
- Научиться использовать в профессиональной деятельности современные информационно-коммуникационные технологии.
 - Изучить основы типографики, верстки;
- Изучить характеристики программного обеспечения художественно-технического оформления изданий.
- Научиться применять профессиональную терминологию в области книжного дизайна.
- Овладеть навыками подбора информации и нужных форматов для художественнотехнического оформления издания.
- Овладеть навыками использования компьютерных программ для верстки и проектирования макета издания.
- Научиться разрабатывать проектные задания на создание объектов визуальной информации.
- Научиться применять показатели, необходимые для проверки качества художественно-технического оформления изданий.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Шестой семестр, экзамен

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам:

- Основы цифровой грамотности;
- Введение в книжное дело,
- Стандарты в книжном деле,
- Основы верстки для редактора,

- Технологии производства печатных и электронных средств информации,
- Графические редакторы.
- История и теория шрифтов
- Типографика

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часов, из которых:

- лекции: 20 ч.
- практические занятия: 30 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

- Тема 1. Эволюция графического дизайна.
- Тема 2. Типографика: особенности книжного дизайна.
- Тема 3. Типографика: верстка текста в книжных изданиях

Функциональные и эстетические требования к блоку текста.

- Тема 4. Выполнение задания по теме «Эволюция графического дизайна».
- Teмa 5. Современные инструменты InDesign для книжных изданий
- Тема 6. Выполнение контрольного задания «Верстка текста с использованием инструментов InDesign».
 - Тема 7. Навигация внутри книги
 - Тема 8. Ян Чихольд: книжные поля
 - Тема 9. Обложка книги: стилевые решения
 - Тема 10. Выполнение контрольного задания по теме «Обложка книги»
- Тема 11. Комплексное проектирование книжного проекта: функциональноматричный подход
 - Тема 12. Дизайн-мышление и методы работы над дизайном книжного издания
 - Тема 13. Этапы работы над книжным проектом
 - Тема 14. Подготовка собственного издательского проекта. Работа с типографией.
 - Тема 15. Презентация издательских проектов.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, проведения контрольных работ, тестов по лекционному материалу, выполнения домашних заданий и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

Критерии и уровни освоения компетенции

Таблица 2. ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности современные технические средства и информационно-коммуникационные технологии.

Индикатор	Уровни освоения	Описание уровня освоения	Шкала оценив
			ания
ИОПК 6.1. Способен	допороговый	Знает современные	2/5

	T		
сравнивать, оценивать		технические средства и	
характеристики и		информационно-	
выбирать		коммуникационные	
оптимальные		технологии, но не может	
современные		выбрать оптимальные	
технические средства		средства для верстки	
и информационно-		текста в рамках своего	
коммуникационные		проекта.	
технологии для	пороговый	Может выбрать	3/5
производства		оптимальные	
печатных и		современные технические	
электронных изданий		средства и	
в соответствии со		информационно-	
своими		коммуникационные	
профессиональными		технологии для своего	
задачами.		проекта, но не умеет	
		пользоваться их	
		функционалом и	
		использовать для верстки	
		проекта.	
	достаточный	Может выбрать	4/5
	достаточный	оптимальные	7/3
		современные технические	
		средства и	
		информационно-	
		коммуникационные	
		технологии для своего	
		проекта и использовать их	
		функции в ограниченном	
		объеме.	
	продвинутый	Может выбрать	5/5
		оптимальные	
		современные технические	
		средства и	
		информационно-	
		коммуникационные	
		технологии для своего	
		проекта и использовать их	
		функции в полном	
		объеме, делая	
		качественную верстку	
		проекта.	
ИОПК 6.2.	допороговый	Может создать полосу	2/5
Знает и умеет		макета со значительными	
использовать в		нарушениями правил	
соответствии со		верстки или дизайна.	
своими	пороговый	Может создать разворот	3/5
профессиональными	пороговый	макета с	313
задачами функции			
= -		незначительными	
современного		ошибками в верстке или	
программного обеспечения для	₩ a a m a m a w y y z = ₩	дизайне.	1/5
и посетил для	достаточный	Может создать разворот	4/5

верстки и		макета с	
проектирования		незначительными	
макета издания.		ошибками в дизайне.	
	продвинутый	Может создать разворот	5/5
		макета без нарушений	
		правил верстки и дизайна.	
ИОПК 6.3.	допороговый	Имеет представление об	2/5
Знает и умеет		организации работы над	
использовать в		проектом книжного	
соответствии со		издания с помощью	
СВОИМИ		информационно-	
профессиональными		коммуникационных	
задачами		технологий, но не может	
информационно-		организовать её на	
коммуникационные		практике.	2/5
технологии для	пороговый	Может организовать	3/5
верстки и		работу над проектом книжного издания с	
проектирования макета издания.		помощью	
макста издания.		информационно-	
		коммуникационных	
		технологий с	
		нарушениями процесса,	
		ведущими к отсутствию	
		результата проекта.	
	достаточный	Может организовать	4/5
		работу над проектом	
		книжного издания с	
		помощью	
		информационно-	
		коммуникационных	
		технологий, получить и	
		оценить результат в виде	
		полноценного книжного	
		проекта с	
		незначительными	
		нарушениями процесса	
		или ошибками в проекте.	
	продвинутый	Может организовать	5/5
		работу над проектом	
		книжного издания с	
		помощью	
		информационно-	
		коммуникационных	
		технологий, получить и	
		оценить результат в виде	
		полноценного книжного	
		проекта.	

Индикаторы формирования компетенции и оценочные средства

Таблица 4. ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности

современные технические средства и информационно-коммуникационные технологии.

Содержание	Индикатор компетенции	Оценочные средства
Teмa 5. Современные инструменты InDesign для книжных изданий	ИОПК 6.1.	Создание собственного издательского проекта. Верстка текста в рамках собственного проекта.
Тема 5. Современные инструменты InDesign для книжных изданий Тема 7. Навигация внутри книги Тема 8. Ян Чихольд: книжные поля	ИОПК 6.2.	Выполнение контрольного задания «Верстка текста с использованием инструментов InDesign».
Тема 11. Комплексное проектирование книжного проекта: функциональноматричный подход	ИОПК 6.3.	Создание собственного издательского проекта: дизайн и верстка, подготовка к печати.

Приложение к таблице 4

- 1. Примерные темы докладов:
- Йоханнес Иттен и теория цвета.
- Дизайн в СССР (ВХУТЕМАС, Малевич, Татлин и др.)
- Ян Чихольд и его основные труды.
- Гезамткунстверк (нем. Gesamtkunstwerk «объединённое произведение искусства»).
- Школа Баухауз и ее влияние на современный дизайн.
- Графический дизайн швейцарской школы.
- Современный дизайн в России и странах СНГ.
- Концептуальные книжные издания.
- Тренды в дизайне в 2023 году.
- История поп-арта и его использование в современном дизайне.
- Авангардный книжный дизайн в Европе и России (модернизм).
- Конструктивизм.

В полном объеме средства оценивания для текущей аттестации находятся в LMS IDO https://moodle.tsu.ru/mod/assign/view.php?id=743991

- **2.** Пример задания: разработка дизайн-проектов для 3-х обложек книг в разной стилистике. В полном объеме средства оценивания для текущей аттестации находятся в LMS IDO https://moodle.tsu.ru/mod/assign/view.php?id=743998
- **3.** Подготовка собственного издательского проекта: дизайн и верстка 10 разворотов книги, обложка, подготовка к печати, презентация проекта. В полном объеме средства оценивания для текущей аттестации находятся в LMS IDO https://moodle.tsu.ru/mod/assign/view.php? id=743995

Подготовка макета издания к печати.

4. Презентация и защита собственного издательского проекта. В полном объеме средства оценивания для текущей аттестации находятся в LMS IDO

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Экзамен в седьмом семестре проводится в устной форме. Экзамен состоит из двух частей. Первая часть представляет собой защиту проекта и ответы на замечания преподавателя. Вторая часть — ответ на теоретический вопрос. Продолжительность экзамена 1,5 часа.

Критерии и уровни освоения компетенции

Tаблица 6. ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности современные технические средства и информационно-коммуникационные технологии.

Индикатор	Уровни освоения	Описание уровня освоения	Шкала оценив ания
ИОПК 6.1. Способен сравнивать, оценивать характеристики и выбирать оптимальные современные технические средства и информационно-	допороговый	Знает современные технические средства и информационно-коммуникационные технологии, но не может выбрать оптимальные средства для своей профессиональной задачи.	2/5
коммуникационные технологии для производства печатных и электронных изданий в соответствии со своими профессиональными задачами.	пороговый	Может выбрать оптимальные современные технические средства и информационнокоммуникационные технологии для своей профессиональной задачи, но не умеет пользоваться их функционалом.	3/5
	достаточный	Может выбрать оптимальные современные технические средства и информационно-коммуникационные технологии для своей профессиональной задачи и использовать их функции в ограниченном объеме.	4/5
	продвинутый	Может выбрать оптимальные	5/5

			_
		современные технические	
		средства и	
		информационно-	
		коммуникационные	
		технологии для своей	
		профессиональной задачи	
		и использовать их	
		функции в полном	
		объеме.	
ИОПК 6.2.	допороговый	Может создать часть	2/5
Знает и умеет		макета книжного издания	
использовать в		со значительными	
соответствии со		нарушениями правил	
своими		верстки или дизайна.	
			2/5
профессиональными	пороговый	Может создать часть	3/5
задачами функции		макета книжного издания	
современного		с незначительными	
программного		ошибками в верстке или	
обеспечения для		дизайне.	
верстки и	достаточный	Может создать	4/5
проектирования		полноценный и	
макета издания.		подготовленный к печати	
		макет книжного издания с	
		незначительными	
		ошибками в верстке или	
		дизайне.	
	продвинутый	Может создать	5/5
		оригинальный	
		полноценный и	
		подготовленный к печати	
		макет книжного издания	
		без нарушений правил	
ИОПК 6.3.	Tayan aranya	верстки и дизайна.	2/5
	допороговый	Имеет представление об	2/3
Знает и умеет		организации работы над	
использовать в		проектом книжного	
соответствии со		издания с помощью	
СВОИМИ		информационно-	
профессиональными		коммуникационных	
задачами		технологий, но не может	
информационно-		организовать её на	
коммуникационные		практикею.	
технологии для	пороговый	Может организовать	3/5
верстки и		работу над проектом	
проектирования		книжного издания с	
макета издания.		помощью	
		информационно-	
		коммуникационных	
		технологий с	
		нарушениями процесса,	
		ведущими к отсутствию	
		результата проекта.	

достаточный	Может организовать	4/5
	работу над проектом	
	книжного издания с	
	помощью	
	информационно-	
	коммуникационных	
	технологий, получить и	
	оценить результат в виде	
	полноценного книжного	
	проекта с	
	незначительными	
	нарушениями процесса	
	или ошибками в проекте.	
продвинутый	Может организовать	5/5
	работу над проектом	
	книжного издания с	
	помощью	
	информационно-	
	коммуникационных	
	технологий, получить и	
	оценить результат в виде	
	полноценного книжного	
	проекта.	

Индикаторы формирования компетенции и оценочные средства

Таблица 8. ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности современные технические средства и информационно-коммуникационные технологии.

Индикатор компетенции	Оценочные средства
ИОПК 6.1.	Итоговый издательский дизайн-проект
ИОПК 6.2.	Итоговый издательский дизайн-проект
ИОПК 6.3.	Итоговый издательский дизайн-проект

Приложение к таблице 8

- 1. Примерный перечень теоретических вопросов
 - Основные этапы развития графического дизайна.
- Движение искусств и ремёсел. Предпосылки возникновения, основные принципы, представители, роль в истории графического дизайна.
 - Ар-нуво. Зарождение стиля. Основные представители. Характерные черты.
- Баухаус как направление в дизайне. История возникновения и влияние на современный дизайн.
 - Дизайн книги в 1920-х гг. в Европе и СССР. Сравнительный анализ.
 - Швейцарская школа. Основатели и роль школы в истории дизайна.
 - Дизайн в эпоху постмодерна.

- Типографика. Основные понятия. Эмиль Рудер.
- Шрифт как самостоятельная художественная форма и определяющий элемент книги. Выбор шрифта для книжного издания.
 - Вклад Яна Чихольда в дизайн книги. Канон Ван де Граафа.
- Функциональные и эстетические параметры выбора формата издания.
 Особенности форматов.
 - Технологические ограничения при использовании цвета.
 - Правила подготовки технического задания для типографии.
 - Принципы работы с иллюстрациями.
 - Факторы, влияющие на художественно-техническое оформление книги.

2. Итоговый издательский дизайн-проект https://moodle.tsu.ru/mod/assign/view.php? id=743995

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

На промежуточную аттестацию влияет посещаемость занятий, выполнение тестов и контрольных работ, выполнение домашних заданий.

«Отлично» ставится студенту, выполнившему учебный проект в полном объеме и верно ответившему на теоретический вопрос.

«Хорошо» ставится студенту, выполнившему учебный проект в полном объеме, но допустившему ошибки в ответе на теоретический вопрос.

«Удовлетворительно» ставится студенту, выполнившему учебный проект в неполном объеме или не ответившему на теоретический вопрос.

«Удовлетворительно» ставится студенту, выполнившему учебный проект в неполном объеме и не ответившему на теоретический вопрос.

Студент, не выполнивший учебный проект, к экзамену не допускается.

В полном объеме средства оценивания для промежуточной аттестации находятся в «LMS IDO»: https://moodle.tsu.ru/mod/assign/view.php?id=744003 и https://moodle.tsu.ru/mod/assign/view.php?id=744003

11. Учебно-методическое обеспечение

- a) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «LMS IDO» https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=6546
- б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине входят в курс LMS IDO.
- в) План практических занятий по дисциплине находится в LMS IDO https://moodle.tsu.ru/mod/resource/view.php?id=768030
- г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов находятся в LMS IDO https://moodle.tsu.ru/mod/resource/view.php?id=744055

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

- а) основная литература:
- Вильберг Г. П. Азбука книжного дизайна / Ганс Петер Вильберг, Фридрих Форсман; пер. в ред. А. В. Иванова. Санкт-Петербург: Издательство СПбГПУ, 2003. 108, [1] с.: ил. (Серия "Культура издательского дела") . URL: http://sun.tsu.ru/limit/2017/000201797/000201797.pdf

- Гордон Ю. М. Книга про буквы от Аа до Яя / Ю. Гордон. Москва : Издательство Студии Артемия Лебедева, 2006. 1 онлайн-ресурс (381 с.): ил.. URL: http://sun.tsu.ru/limit/2016/000552717/000552717.pdf
- Королькова А. Живая типографика / А. Королькова. Москва : IndexMarket, 2007. 1 онлайн-ресурс (219, [4] с.): ил., цв. ил.. URL: http://sun.tsu.ru/limit/2016/000552714/000552714.pdf
- Рудер Э. Типографика : Руководство по оформлению: Пер. с нем. / Эмиль Рудер; Послесл. -коммент. М. Жукова. М. : Книга, 1982. 285, [1] с.: ил.. URL: http://sun.tsu.ru/limit/2020/000075341/000075341.pdf

б) дополнительная литература:

- Феличи Д. Типографика: шрифт, верстка, дизайн / Феличи Дж.; пер. с англ. и коммент. С. И. Пономаренко. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2004. 470 с.: ил.. URL: http://sun.tsu.ru/limit/2020/000724512/000724512.pdf
- Чихольд Я. Новая типографика: руководство для современного дизайнера / Ян Чихольд; пер. с нем. Л. Якубсона. Москва: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2011. 245 с.: ил.. URL: http://sun.tsu.ru/limit/2020/000724593/000724593.pdf
 - Indie Publishing. How to Design and Produce Your Own. New York, 2008. 234 p.
 - Meggs Ph. History of graphic design. 2012. 148 p.
- Адамов, Е. Б. Ритмическая структура книги / Е. Б. Адамов. М. : Книга, 1974. 96 с.
- Болховитинова, С. М. Композиция изданий. Особенности проектирования разных видов изданий [Электронный ресурс] / С. М. Болховитинова и др. Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook095/01/
- Водчиц, С. С. Книжный дизайн: теория пропорций / С. С. Водчиц. М. : Изд-во МГТУ им Н. Э. Баумана, 2011. 558 с.
- Водчиц, С. С. Эстетика пропорций в дизайне. Система книжных пропорций / С. С. Водчиц. М. : Техносфера, 2005. 416 с.
- Герчук, Ю. Я. Художественная структура книги / Ю. Я. Герчук. М. : РИП-холдинг, 2014. 216 с.
- Гиленсон, П. Г. Справочник художественного и технического редакторов / П. Г. Гиленсон. М. : Книга, 1988. 532 с.
- Гончарова, Н. А. Композиция и архитектоника книги / Н. А. Гончарова. М. : Книга, 1977. 96 с.
- Келейников, И. В. Дизайн книги: от слов к делу / И. В. Келейников. М. : РИП-холдинг, 2004. 304 с.
- Ляхов, В. Н. Искусство книги. Избранные историко-теоретические и критические работы / В. Н. Ляхов. М.: Советский художник, 1978. 222 с.
- Мильчин А. Э. Как надо и как не надо делать книги. Культура издания в примерах. М., 2012. 393 с.
- Мюллер-Брокманн Й. Модульные системы в графическом дизайне. М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2018. 184 с.
- Мясников Ю. Н. Технология матричного комплексного проектирования прессы региона. Томск, 2013. 164 с.
- Рунге, В. Ф. Основы теории и методологии дизайна / В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковский. М. : МЗ-Пресс, 2003. 252 с.

в) ресурсы сети Интернет:

- Русский язык справочно-информационный портал Грамота.Ру [Электронный ресурс]. М., 2000. Режим доступа: http://gramota.ru, свободный.
- Словари. Ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://slovari.ru, свободный.

– Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dic.academic.ru, свободный.

13. Перечень информационных технологий

- а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:
- Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ MS Office Word, MS Office PowerPoint.
 - публично доступные облачные технологии (Яндекс диск, Облако Mail.ru и т. п.).
 - Операционная система Windows 7 или более новые версии;
 - Adobe InDesign.
 - б) информационные справочные системы:
- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system
- Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index
 - ЭБС Лань http://e.lanbook.com/
 - ЭБС Консультант студента http://www.studentlibrary.ru/
 - Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru/
 - ЭБС ZNANIUM.com https://znanium.com/
 - ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная проектором и компьютером.

Компьютерный класс для проведения практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Коломак Алёна Алексеевна, преподаватель кафедры издательского дела и редактирования.