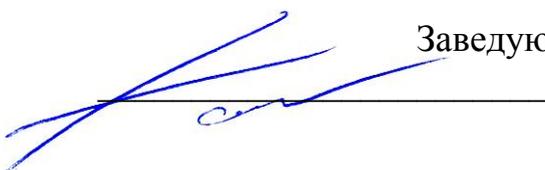

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Институт *ИГДиС*
Кафедра «ГСАиД»

Утверждено на заседании кафедры
«Наименование кафедры»
« 26 » 01 2022г., протокол № 6

 Заведующий кафедрой
К.А. Головин

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по проведению практических (семинарских) занятий
по дисциплине (модулю)
Книжная графика

по направлению подготовки
54.04.01 «Дизайн»

С профилем
Графический дизайн

Форма обучения: *очная*

Идентификационный номер образовательной программы: 540401-01-22

Тула, 2022 год

Разработчик(и) методических указаний

Плешков Сергей Александрович, доц. каф. ГСАиД

Морозова Любовь Анатольевна, к.т.н., доц.

(подпись)

каф. ГСАиД

(подпись)

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина (модуль) знакомит студентов с современными тенденциями в книжной графике

Цель дисциплины (модуля) формирование знаний о специальных методах применения искусства графики в профессиональной области и умении использовать их при создании дизайна книги и художественного оформления полиграфической продукции.

Задачи дисциплины (модуля) в ходе освоения дисциплины студент должен решать следующие задачи:

усвоение знаний об истории возникновения и становления искусства книги в контексте эволюции конструкции книги;

усвоение знаний о современных тенденциях дизайна, новых приемов конструирования и художественного иллюстрирования книги;

изучение дизайна книги как функционального, композиционного и художественного ансамбля;

изучение принципов иллюстрирования издания на основе типологии издания и особенностях литературного текста;

формирование практических навыков по расчету пропорциональных соотношений полосы текстового набора и полей, и выбора формата издания;

практическое изучение различных графических техник и использование их в системе художественного оформления издания;

выработка навыков по макетированию и верстке издания.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1 семестр

Занятие №1

Эволюция книжной конструкции и становление книжной графики как искусства

1. Понятие о книге. Функция книги. Древние формы хранения и передачи информации. Глиняные клинописные таблички Междуречья. Древнеиндийская пальмовая книга потхи. Папирус и двигательная поверхность свитка.

2. Новый тип книги – кодекс. Пергамент и первое фальцевание и форматирование книг. Скриптории и манускрипты античного Рима и раннего Средневековья. Древние названия форматов: от фолианта до тетради. Книжные миниатюры и иллюстрации.

3. Изобретение и производство бумаги.

4. Изобретение Иоганна Гуттенберга: печатный станок и система наборных литер. Инкунабулы.

5. Изменения печатной книги. Высокая печать, офорт, линотип, офсет. Известные издательские марки Европы.

Творческое задание

Выполнить натюрморт в технике высокая печать.

Контрольные вопросы

1 Где и как была создана первая печатная книга в России?

2 Чем отличается высокая, глубокая и плоская печать?

Занятие № 2

Форматы книжных изданий

1. Понятие формата издания. Понятие книжной пропорции. Исторические наименования форматов.

2. Функции формата издания, целевая аудитория, условия использования книги и классификация полиграфических форматов. 3. Виды фальцовки листа бумаги и форма тетради. Понятия «обрезной» и «дообрезной» формат. Выбор формата: функциональные и эстетические параметры выбора.

Творческое задание

Выбрать и обосновать выбор формата для стихотворного сборника

Контрольные вопросы

1 Чем обусловлен выбор формата издания?

2 В чём отличие видов фальцовки листа в тетради?

Занятие №3

Страницы и разворот в книжных изданиях.

1. Разворот, как единица книжной композиции. Формат наборной полосы и полей страницы. Определение размеров и пропорций основных композиционных элементов издания.

2 Понятие «поля»: различные значения термина, функциональное назначение. Эстетические требования к полям, зрительное соотношение полей и полос набора (правила Мильхзаха). Поля в различных типах композиции страницы.

3. Композиционные схемы разворота. Пропорциональное построение по методу «делительного канона» и «золотого сечения». Математические составляющие дизайна книги – числовые ряды. Универсальный геометрический метод определения полосы набора и полей на развороте. Виды размещения наборных полос на развороте.

Творческое задание

Рассчитать размер наборной полосы и полей страницы для стихотворного сборника.

Контрольные вопросы

1. Определение размеров и пропорций основных композиционных элементов издания. Использование системы расчета соотношений полей и полос набора (правила Мильзаха)
2. Пропорциональное построение по методу «делительного канона» и «золотого сечения». Универсальный метод геометрического определения полосы набора и полей на развороте (по Я. Чихольду)

Занятие №4

Текстовые наборы в книжных изданиях

1. Пространственно-конструктивная организация текста. Комбинированная полоса набора.
2. Смысловая организация текста. Удобочитаемость набора: выключка, апроши, интерлиньяж, абзацный отступ.
3. Основной и дополнительный текст. Справочно-вспомогательный текст. Простой сплошной текст, стихотворный текст, драматический текст, формульные тексты.
4. Внутритекстовые выделения и акцентировки.

Творческое задание

Что такое: выключка, апроши, интерлиньяж, абзацный отступ и их влияние на дизайн книги

Контрольные вопросы

1. Какие бывают выключки?
2. В чём разница между простым сплошным текстом, стихотворным текстом, драматическим текстом и формульным текстом?

Занятие №5

Рубрикации в книжных изданиях

1. Средства и способы рубрикации. Композиционные элементы рубрикации.
2. Справочно-вспомогательные (коммуникативные) элементы рубрикации
3. Величина шрифтов для заголовков. Применение шрифтов различных гарнитур. Положение заголовков на странице.
3. Элементы и виды рубрикации, требования к рубрикации. Колонцифра. Колонтитул.
4. Композиционные элементы рубрикации. Экономические и технологические требования к рубрикациям.

Творческое задание

Акцидентные шрифты в оформлении книжного издания

Контрольные вопросы

1. Какие бывают элементы и виды рубрикации?
2. Какие бывают справочно-вспомогательные (коммуникативные) элементы рубрикации?

Занятие №6.

Особые страницы

1. Понятие об особых страницах издания. Титульный лист. Одинарный титульный лист, необходимые данные титульного листа и логика их расположения.
2. Композиция титульного листа. Титульный разворот, многостраничный титульный разворот.
3. Авантитул. Шмуцтитул.
4. Композиция начальной полосы.
5. Композиция концевой полосы

Творческое задание

Разработать изобразительный шмуцтитул для детской книги.

Контрольные вопросы

1. Выбор тематики и подбор текстового материала для проекта издания книги-раскладушки. Тематические варианты книги-раскладушки "Азбука".
2. Сбор и композиционный анализ аналогов книг-"Азбук".
3. Вариативность схемы макета, композиционный доминанта и способы ее выражения.
4. Графические варианты иллюстративного оформления книги.
5. Верстка текста и подбор кеглей и гарнитур шрифта. изготовление макета чистового книги-раскладушки "Азбука".
6. Изготовление макета книжки-раскладушки

2 семестр

Занятие №1.

Иллюстрации

1. Понятие об иллюстрации. Формальные типы иллюстраций. Задачи иллюстрации в книге и ее классификация по месту расположению, по связям с особенностями текста, по технике исполнения.
2. Познавательные иллюстрации. Особенности познавательной иллюстрации, методика работы над познавательной иллюстрацией.
3. Художественно-образные иллюстрации. Специфика иллюстрации. Типы и виды иллюстраций. Связь иллюстраций со стилем произведения.
4. Особенности работы иллюстратора. Компонировка иллюстраций с текстом. Иллюстрации и шрифт
5. Виды верстки иллюстраций. Композиция разворота с иллюстрациями.

Творческое задание

Выполнить серию иллюстраций к заданному произведению (не менее 7)

Контрольные вопросы

1. Составление moodboard для иллюстрирования к книге:
  - ассоциативный
  - цвето-фактурный
  - графический
2. Разработка композиционных эскизов иллюстраций.

Занятие №2

Внешние элементы дизайна книги

1. Функциональные особенности внешнего дизайна книги.
2. Внешние элементы дизайна книги (терминология и значение)
3. Типы конструкций переплета книги.
4. Пять типов оформления внешних элементов книги.
5. Принцип композиционного построения элементов обложки, переплета. Архитектоника и понятие ансамбля элементов внешнего оформления книги.

Творческое задание

Выполнить книжную обложку для детской книги.

Контрольные вопросы

1. Разработка пяти основных типов оформления внешних элементов книги.
2. Варианты композиционного построения элементов обложки, переплета.

Занятие №3

Цвет в графическом оформлении дизайна книги

1. Типология книжного издания как цветовая характеристика издания.
2. Приемы цветового оформления: выбор цвета, сочетание цветов, цветовые модели (малоконтрастная гармонизация цвета, контрастная гармонизация цвета, силуэтность).
3. Основные принципы цветового оформления в полиграфии книжных и журнальных изданий: красочное созвучие (красочное единство, красочный аккорд и др.); красочная противоположность (резкие контрасты, выдвижение одной краски вперед и сдвиг на задний план другой и т.д.); чередование красок (красочный ритм), – повторение красочного момента (полосы, шашки и т.п. формы); игра красок – свободное сопоставление красочных мотивов, цветовой диссонанс.
4. Технологические ограничения при использовании цвета в проектировании книжных и журнальных изданий.

Творческое задание

Разработать цветовую схему периодического издания.

Контрольные вопросы

1. Есть ли различия между комплементарными и ахроматическими цветами?
2. В чём разница аддитивного и субтрактивного синтеза цвета.

Занятие №4

Модульная система верстки книги и других полиграфических изданий

1. Понятие модуля и модульной системы конструирования книги. Исторический аспект введения модульной верстки и макетирования. Швейцарская школа графического дизайна.
2. Задачи модульной верстки в полиграфических изданиях. Элементы модульной системы верстки.
3. Методика расчета модульной сетки: конструктивный модуль, структурный модуль.
4. Модульная сетка, как композиционная структура. Вариативность (комбинаторика) работы с модульной сеткой.

Творческое задание

Разработать модульную сетку для детской книги

Контрольные вопросы

- 1 В чём разница между конструктивным модулем и структурным модулем?
- 2 Какие элементы модульной системы верстки используют при разработке стихотворного сборника.

Занятие №5

Замысел дизайна книги и проект

1. Понятие модуля и модульной системы конструирования книги. Исторический аспект введения модульной верстки и макетирования. Швейцарская школа графического дизайна.
2. Задачи модульной верстки в полиграфических изданиях. Элементы модульной системы верстки.
3. Методика расчета модульной сетки: конструктивный модуль, структурный модуль.
4. Модульная сетка, как композиционная структура. Вариативность (комбинаторика) работы с модульной сеткой.

Творческое задание

Выполните проект периодического издания используя швейцарскую модульную сетку.

Контрольные вопросы

- 1 Кто был основателем швейцарской школы графического дизайна?
- 2 В чём заключается комбинаторика при работе с модульной сеткой?

Занятие №6

Макет издания

1. Значение и функции макета издания.
2. Типовой схематический макет.
3. Эскизный постраничный макет.
4. Точный постраничный макет.
5. Общий принцип работы над макетом.
6. Абстрактные графические элементы в макете издания: плашки, линейки, композиционные принципы, технические приемы.

Творческое задание

Разработать эскизный постраничный макет энциклопедического издания.

Контрольные вопросы

1. Составление проектных требований к проекту, планирование проекта.
2. Составление эскизного постраничного макета на основе layout (цифровой вариант).
3. Определение ритмической структуры дизайна издания.
4. Составление стилового и графического moodboard для композиционных эскизов.
5. Верстка текста и подбор кеглей и гарнитур шрифта. Система смысловых выделений в шрифтовых наборах.
6. Исполнение оригиналов иллюстрирования, верстка иллюстраций с текстовым набором.

Темы рефератов

1 семестр

- 1 Эволюция книжной конструкции и становление книжной графики как искусства
- 2 Форматы книжных изданий
- 3 Страница и разворот в книжных изданиях.
- 4 Текстовые наборы в книжных изданиях
- 5 Рубрикации в книжных изданиях
- 6 Особые страницы в книжных изданиях

2 семестр

- 1 Иллюстрации в книжном издании.
- 2 Внешние элементы дизайна книги
- 3 Цвет в графическом оформлении дизайна книги
- 4 Модульная система верстки книги и других полиграфических изданий
- 5 Замысел дизайна книги и проект

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Рунге, В.Ф. История дизайна, науки и техники : учеб. пособие. Кн.1 / В.Ф.Рунге .— М. : Архитектура-С, 2006 .— 368с.

2. Проектирование и моделирование промышленных изделий : учебник для вузов / С.А.Васин [и др.]; под ред.: С.А.Васина, А.Ю.Галащука .— М. : Машиностроение-1:Изд-во ТулГУ, 2004 .— 692с.
3. Проектирование в графическом дизайне : учебник для вузов / С.А.Васин [и др.]; под ред.С.А.Васина .— М. : Машиностроение-1, 2007 .— 320с.
4. Шайхутдинова, А. Р. Разработка и создание художественных изделий : учебное пособие / А. Р. Шайхутдинова, Р. Р. Сафин. - Москва : КНИТУ, 2016 . - 100 с. - ISBN 978-5-7882-2110-6- Текст электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/> (дата обращения: 20.04.2017). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
5. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Овчинникова Р.Ю.— Элек-трон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 239 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/12849>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Дополнительная литература

1. Ковешникова, Н.А. Дизайн: история и теория : учеб.пособие / Н.А.Ковешникова .— 2-е изд.,стер. — М. : Омега-Л, 2006 .— 224с.
2. Кнабе, Г.А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции / Г.А.Кнабе .— М.[и др.] : Диалектика, 2006 .— 736с.
3. Пак, В.А. Современные проблемы истории и теории архитектуры, градостроительства, дизайна. Экоморфизм архитектуры в культуре города: учеб. пособие для вузов / В. А. Пак.— Тула : Изд-во ТулГУ, 2010 .— 118 с.
4. Алексеев, Ю.В. История архитектуры градостроительства и дизайна: курс лекций:учеб.пособие / Ю.В.Алексеев,В.П.Казачинский,В.В.Бондарь .— М. : АСВ, 2004 .— 448с.
5. Грожан, Д.В. Справочник начинающего дизайнера / Д.В.Грожан .— 4-е изд. — Ростов-н/Д : Феникс, 2006 .— 318с
6. Лаврентьев, А.Н. История дизайна: учеб.пособие для вузов / А.Н.Лаврентьев .— М. : Гардарики, 2006 .— 303с.

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. <http://tutdesign.ru/cats/books/> - блог о дизайн-графике
2. <http://www.advesti.ru/publish/design/> - статьи о дизайне в рекламе
3. <http://designyoutrust.com/> - статьи и блоги на связанную с дизайном тематику;
4. <http://kak.ru/> - журнал «Как»;
5. <http://rosdesign.com/design/design.htm/> - статьи о дизайне
6. <https://studopedya.ru/> - учебный сайт «Современные проблемы дизайна»
7. <https://www.youtube.com/channel/> - видеокурс «Современные проблемы дизайна»

9 Перечень информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

9.1 Перечень необходимого ежегодно обновляемого лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Текстовый редактор Microsoft Word;
2. Программа подготовки презентаций Microsoft PowerPoint;
3. Пакет офисных программ МойОфис

9.2 Перечень необходимых современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс.