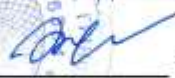


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор
з науково-методичної та навчальної
роботи

Олексій Жильцов
« » 2023 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 – 2023

Розробник:

Оксана Здор, старший викладач кафедри дизайну Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка.

Викладач:

Оксана Здор, старший викладач кафедри дизайну Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка,

Ганна Миронова, старший викладач кафедри дизайну Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка.

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри дизайну Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка

Протокол № 5 від «24» серпня 2023 р.

Завідувач кафедри дизайну Юлія Романенкова



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

«___» _____ 2023 р.

Гарант освітньо-професійної програми

022.01.01 «Графічний дизайн» Олег Кардаш



Робочу програму перевірено «___» _____ 2023 р.

Заступник декана

з науково-методичної та
навчальної роботи Алла Таранник



Пролонговано:

На 20__/20__ н.р. _____ (_____), «___»__20__ р., протокол № __
(підпис) (ПІБ)

На 20__/20__ н.р. _____ (_____), «___»__20__ р., протокол № __
(підпис) (ПІБ)

На 20__/20__ н.р. _____ (_____), «___»__20__ р., протокол № __
(підпис) (ПІБ)

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	3
Семестр	5	5
Кількість змістових модулів з розподілом:	3	3
Обсяг кредитів	6	6
Обсяг годин, в тому числі:	180	180
<i>Аудиторні</i>	108	24
<i>Модульний контроль</i>	12	
<i>Семестровий контроль</i>	30	
<i>Самостійна робота</i>	30	156
Форма семестрового контролю	Екзамен	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:

ЗК1: знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

ЗК2: здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;

ЗК3: здатність спілкуватися іноземною мовою;

ЗК4: здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

ЗК6: здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; ЗК7: цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

Спеціальні (фахові) компетентності:

СК1: здатність застосовувати сучасні методики проектування одиничних, комплексних, багатofункціональних об'єктів дизайну;

СК2: здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об'єктів дизайну;

СК3: здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну;

СК4: здатність застосовувати навички проєктної графіки у професійній діяльності;

СК5: здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проєктній діяльності;

СК6: здатність застосовувати у проєктно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями);

СК7: здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об'єктів дизайну;

СК8: здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайноб'єкта;

СК9: здатність зображувати об'єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями);

СК11: здатність досягати успіху в професійній кар'єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності.

3. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

РН1: застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях;

РН2: 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;

РН3: збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проєкту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень;

РН4: визначати мету, завдання та етапи проєктування;

РН6: усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні;

РН7: аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проєктних вирішень;

РН8: оцінювати об'єкт проєктування, технологічні процеси в контексті проєктного завдання, формувати художньо-проєктну концепцію;

РН9: створювати об'єкти дизайну засобами проєктно-графічного моделювання;

РН12: дотримуватися стандартів проєктування та технологій виготовлення об'єктів дизайну у професійній діяльності;

РН13: знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну;

РН16: враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності;

РН17: застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності, зокрема у графічному дизайні;

РН18: відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об'єктів дизайну;

РН19: 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	У с ь	Розподіл годин між видами робіт	
			Аудиторна	С

		о г о	Л ек ц ії	С е мі на ри	П ра кт ич ні	Л а б о р а т о р ні	МК	а м о с ті н а
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	-	-	4	-	-	4
3	Тема 3. Збір матеріалу для оформлення книги	12	-	-	12	-	-	-
4	<i>Модульний контроль</i>	4					4	
5	<i>Разом</i>	28	4	-	16	-	4	4
Змістовий модуль 2. Створення ілюстрацій книги								
6	Тема 4. Прийоми художнього вирішення книги	12	-	-	8	-	-	4
10	Тема 5. Образність ілюстрацій	24	-	-	16	-	-	8
11	Тема 6. Графічна техніка ілюстрацій	26	-	-	20	-	-	6
12	<i>Модульний контроль</i>	4					4	
13	<i>Разом</i>	66	-	-	44	-	4	18
Змістовий модуль 3. Розробка дизайну книги. Макет книги								
	Тема 5. Вибір шрифтів в оформленні книги	12	-	-	8	-	-	4
14	Тема 8. Верстка тексту	22	-	-	-	20	-	2
15	Тема 9. Художній макет книги	18	-	-	-	16	-	2
16	<i>Модульний контроль</i>	4	-	-	-	-	4	-
17	<i>Разом</i>	52	-	-	8	36	4	8
18	<i>Семестровий контроль</i>	30	-	-	-	-	-	-
19	<i>Усього</i>	180	4	-	68	36	12	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.

Шедеври рукописної книги. Давньоруська книга. Особливості візантійської, західноєвропейської, східної книги.

Друкована книга. Унікальні пам'ятки книжкового мистецтва, видатні особистості (Альд Мануцій, Етьєни, Плантен, Ельзевіри, Франциск Скорина, Іван Федоров, Вільям Морріс, Ян Чихольд...), видання друкарні КиєвоПечерського монастиря. Українська книга початку XX ст., другої пол. XX ст., провідні видавництва, видатні художники книги.

Сучасна книга: масова, подарункова, розкішна, авторська. Актуальні 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 роботи над дизайном 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, суперобкладинка, 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. Поняття формату книжкового видання.

Практичне заняття. Аналіз передпроектної ситуації, аналогів та прототипів майбутньої дизайн-розробки.

Тема 3. Збір матеріалу для оформлення книги.

Практичне заняття. Опрацювання історичного матеріалу та аналогів по обраній темі. Підбір елементів зображення, вивчення матеріальної культури (предметів побуту, одягу, орнаментів тощо), що відповідають стилістиці та часу обраного літературного твору. Представити ескізні пошуки зображальних елементів для майбутньої книги на основі зібраного матеріалу.

Рекомендовані джерела: 1,2,3,4,8,11,15,22,23,24,26,39,42,43,46

Змістовий модуль 2. СТВОРЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ 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 конструктивних рішень майбутньої книжки – 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. На основі зібраного матеріалу показати приклади взаємодії конструктивного і стилістичного рішення книжки.

Тема 5. 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 предметнодекоративними (пиктограми, 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 (пиктограми, предметний орнамент) засобами виразності видання.

Тема 6. Графічна техніка ілюстрацій.

Практичне заняття. Вирішення ілюстрацій: пошук графічної техніки.

Створення ілюстрацій в оригінальній графічній техніці.

Рекомендовані джерела: 1,4,8,9,10,12,16,18,19,21,25,29,34,38,40,41,42,43,44,45,46

Змістовий модуль 3. МАКЕТ КНИГИ

Тема 7. 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.

Тема 8. Верстка тексту.

Питання, які повинні бути розглянуті та засвоєні на занятті:

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

Практичне заняття. Загальний принцип роботи над макетом, розробка особливих (шмуктитул, 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: 2,3,5,13,14,16,17,18,20,27,28,30,31,32,33,35,36,37,43,46.

6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид діяльності студента		ЗМ 1	ЗМ 2	ЗМ 3
-------------------------	--	------	------	------

	Максимальна кількість балів за одиницю	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	8	8	22	22	22	22
Виконання завдання практичного, лабораторного заняття	10	2	20	3	30	3	30
Виконання завдання для самостійної роботи	5	1	5	3	15	3	15
МКР	25	1	25	1	25	1	25
Максимальна кількість балів за модуль	60		92		92		
Максимальна кількість балів (поточний контроль)	244						
Коефіцієнт визначення успішності	4,1						
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	К-сть балів
Змістовний модуль 1. ОСНОВНІ КОМПОЗИЦІЙНІ ТА ХУДОЖНІ ПРИНЦИПИ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ			
1	Доповідь-презентація про ілюстратора чи книжки	4	1-5
Змістовний модуль 2. СТВОРЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ КНИГИ			
2	Ескіз форзацу	4	1-5
3	Ескізи основних персонажів	8	1-5
4	Ескіз обкладинки	6	1-5
Змістовний модуль 3. РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ КНИГИ. МАКЕТ КНИГИ			

5	Шрифтові групи для обкладинки книги	4	1-5
6	Верстка тексту	2	1-5
7	Підготовка ілюстрацій до друку	2	1-5
	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 виконання; ставлення студента до виконання завдання недостатньо відповідальне
1 бали	Завдання виконано з великою кількістю помилок; несвоєчасне та несамостійне виконання; ставлення студента до виконання завдання недостатньо відповідальне
0 балів	Завдання не виконано; ставлення студента до виконання завдання 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 модульнорейтинговою 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
– 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
– 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
– студент виконав весь обсяг роботи відповідно до програми модулю, 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
– 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

– 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 організовувати навчання; – ставлення студента до навчання недостатньо старанне та відповідальне.	5 – 8
– 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 організовувати 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 к-ть балів	40 балів
Орієнтовний перелік питань	Спроектувати 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 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 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 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 – 68 год., лабораторних 36 год., самостійна робота – 30 год.,
МКР – 12 год., семестр. контроль – 30 год.

Дизайн книги художньої літератури				
Змістовий модуль 1 – 60 балів. ОСНОВНІ КОМПОЗИЦІЙНІ ТА ХУДОЖНІ ПРИНЦИПИ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ				
Пари	Тема	Лекції	Практичні, лабораторні заняття	Самостійна робота
1-2	Т1. Історія мистецтва книги – 4 год.	2 б. за відвідування		
3-4	Т2. Основні конструктивні елементи книги – 4 год.		10 б. за виконане завдання +2 б. за відвідування	5 б. за виконане завдання
5-10	Т3. Збір матеріалу для оформлення книги – 12 год.		10 б. за виконане завдання +6 б. за відвідування	
11-12	Разом: МКР 1 – 25 б.	2 б.	28 б.	5 б.
Змістовий модуль 2 – 92 бали. СТВОРЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ КНИГИ				
13-16	Т4. Прийоми художнього вирішення книги. – 8 год.		10 б. за виконане завдання + 4 б. за відвідування	5 б. за виконане завдання
17-24	Т5. Образність ілюстрацій – 16 год.		10 б. за виконане завдання + 8 б. за відвідування	5 б. за виконане завдання
25-34	Т6. Графічна техніка ілюстрацій – 20 год.		10 б. за виконане завдання + 10 б. за відвідування	5 б. за виконане завдання
35-36	Разом: МКР 2 – 25 б.		52 б.	15 б.
Змістовий модуль 3 – 92 бали. РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ КНИГИ. МАКЕТ КНИГИ				
37-40	Т7. Вибір шрифтів в оформленні книги – 8 год.		10 б. за виконане завдання + 4 б. за відвідування	5 б. за виконане завдання
41-50	Т8. Верстка тексту – 20 год.		10 б. за виконане завдання + 10 б. за відвідування	5 б. за виконане завдання
51-58	Т9. Художній макет книги – 16 год.		10 б. за виконане завдання + 8 б. за відвідування	5 б. за виконане завдання

59-60	Разом:	МКР 3 – 25 б.		52 б.	15 б.
Разом – 244 бали (коефіцієнт визначення успішності: $244 : 60 = 4,1$)					
Екзамен (40 балів)					

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

Основна (базова)

1. *Валуєнко Б. В.* Архітектура книги. – К. : Мистецтво, 1976. (в бібліотеці кафедри дизайну)
2. *Запаско Я.* Пам'ятки книжкового мистецтва: Українська рукописна книга. – Львів: Світ, 1995. (в бібліотеці кафедри дизайну)
3. *Косів В.* Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років. К.: – Родовід. 2019. (в бібліотеці кафедри дизайну)
4. *Лагутенко О.* Графіки. Нариси з історії української графіки. – К.: Грані-Т, 2007. (в бібліотеці кафедри дизайну)
5. *Мітченко В.* Естетика українського рукописного шрифту. – К.: Грамота, 2007. (в електронній бібліотеці кафедри дизайну)
6. *Савін В.М.* Типографіка: навчальний посібник. – К.: Вересень. 2003. (в бібліотеці кафедри дизайну)
7. *Чебаник В.* Графіка української мови. Абетка. – К., 2004. (в бібліотеці кафедри дизайну)

Додаткова

8. *Берд М.* 100 ідей, що змінили мистецтво. – К. : ArtHuss, 2019.
9. *Бразелл Д., Девіс Дж.* Як стати успішним ілюстратором. – К. : ArtHuss, 2018.
10. *Бразелл Д., Девіс Дж.* Як зрозуміти ілюстрацію. – К. : ArtHuss, 2019.
11. *Запаско Я.* Мистецька спадщина Івана Федорова. – Львів : «Вища школа». 1974.
12. *Зільбер Д.* Розмова про ілюстрацію... – К : ArtHuss, 2023. 256с.
13. *Іваненко Т.* Оригінальність без меж. Природа акцидентного шрифту. –Харків : ХДАДМ 2011.
14. *Йончев В.* Шрифтъ през вековете. – София : Български художник. 1971
15. *Клочко Д.* 65 українських шедеврів. Визнані й неявні. Видання друге: доповнене. – К : ArtHuss. 2019.
16. *Лагутенко О.* Українська книжкова обкладинка першої третини XX століття: стилістичні особливості художньої мови. – К.: Політехніка, 2005
17. *Лесняк В.* Відтворення шрифтової спадщини: 40 оригінальних шрифтів. – К : ArtHuss, 2020.
18. *Мітченко В.* Каліграфія. Взаємовпливи шрифтів. – К.: Лаурис, 2018.
19. *Мудрак М., Чечик В., Павлова Т.* Борис Косарев: Харківський модернізм, 1915-1931. К.: – Родовід. 2011
20. *Різник В.Г.* Письмо і шрифт. – К.: Вища школа, Голов. вид-во. 1978
21. *Синєпупова Н.* Композиція: Тотальний контроль. – К. : ArtHuss. 2019
22. *Таранов М.* Рукописний шрифт. Навчальний посібник – Львів : Вища школа. 1995.
23. Українська абетка. Малюнки Георгія Нарбута. Передм. М. Ю. Філевич ; упоряд. О. О. Савчук ; художн. оформ. О. Г. Чекаль. – Харків : Видавець Олександр Савчук, 2020.
24. *Фаворський В.А.* // Універсальний словник-енциклопедія. – 4-те вид. – К. : Тека, 2006.
25. *Юрчишин В.* Мистецтво книги. Каталог виставки. К., 2015.

26. *Яцив Р.* Українське мистецтво XX століття: ідеї, явища, персоналії. Збірник статей. – Львів. 2006
27. *Alavedra I.* Full of Characters: Character Design by 100 Illustrators. – Barcelona: Promopress. 2012
28. *Bringhurst R.* The Elements of Typographic Style. – Hartley & Marks Publisher Inc. Vancouver. 2002
29. *Brookfield K.* Eyewitness Guides: Writing. UK: – Dorling Kindersley LTD, 1998.
30. *Gill E.* An Essay on Typography. – Published by Sheed and Ward, London, 1936.
31. *Kapr A.* Ästhetik der Schriftkunst. Leipzig, Fachbuchverlag, 1977
32. *Poulin R.* Design School Layout. Quarto Publishing Group USA, Inc. 2018
33. *Poulin R.* Design School Type. Quarto Publishing Group USA, Inc. 2017
34. *Ruder E.* Typography. New York: Hasting House. 1971
35. *Samara T.* Design Elements. A Graphic Style Manual. – USA, MA, Rockport Publishers, Inc., 2007
36. *Samara T.* Making and Breaking the Grid. A graphic Design Layout Workshop. – USA, MA, Rockport Publishers, Inc., 2002
37. *Spiekermann E.* Stop stealing sheep & find out how type works. – Pearson Education, Inc. Adobe Pr., USA. 2014
38. *Toots V.* Kiri Kui Kunst. Tartu Kunstnike Maja. 1980
39. *Tschichold J.* Ausgewählte Aufsätze über Fragen der Gestalt des Buches und der Typographie. – Birkhauser Verlag Basel, 1975

Інтернет джерела

40. cartoonbrew.com
41. childrensillustrators.com
42. chytomo.com
43. facebook.com/groups/typeznadibky
44. grainedit.com
45. houseofillustration.org.uk
46. telegraf.design
47. thelittlechimpsociety.com
48. urbansketchers.org

