

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Отдел техники

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом техники

Г.А.Тимофеева

Протокол педагогического совета

№ 4 от « 28 мая 2014

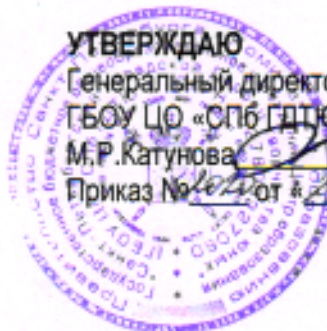
УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»

М.Р.Катунова

Приказ № 404 от « 28 » 05 2014

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА
«КОМПОЗИЦИЯ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ»

Срок реализации программы:

1 год

Возраст обучающихся:

15-18 лет

Авторы-составители:

Таланкин Сергей Анатольевич

Таланкин Дмитрий Сергеевич

педагоги дополнительного образования

Рассмотрено Методическим советом ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»

Протокол № 9 от « 29 » 08 2014 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«КОМПОЗИЦИЯ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ»

Дополнительная общеразвивающая программа «Композиция печатных изданий» входит в состав Комплексной образовательной программы «Детский дизайн-центр» и предназначена для занятий с учащимися специализированного курса. Она является продолжением программы «Шрифт как элемент композиции».

Актуальность:

Дизайн в современном мире тотально внедрился в жизнь общества, не только на социальном, технологическом, но и на информационном уровне, вследствие чего назрела необходимость в широком освоении визуальной и проектной культуры, в воспитании цельной личности, способной тонко воспринимать и видеть красоту, широко и синтетически мыслить – личности, открытой ко всему новому, устремленной в будущее, способной к поиску и эксперименту, к созидательной творческой деятельности. Профессия дизайнера требует от человека особого типа мышления – гибкого и парадоксального, большой эрудиции и разносторонних интересов, развитой способности к воображению и фантазии, художественной интуиции и вкуса. Данная программа, являясь неотъемлемой частью образовательной системы Дизайн-центра, в совокупности с другими программами Центра обеспечивает последовательное и своевременное (соответствующее возрастным особенностям детей) развитие умений, навыков и качеств, необходимых будущему дизайнеру, способствует профессиональной ориентации и выбору каждым учеником своего пути и, таким образом, является на сегодняшний день исключительно актуальной и востребованной.

Целью программы является включение учащихся в самостоятельную профессиональную деятельность, в творческий процесс дизайнера-графика, а также знакомство с видами и жанрами печатных изданий.

Цель программы – профессиональная ориентация учащихся в области графического дизайна путём освоения современных технологий проектирования малоформатных печатных изданий.

Задачи образовательной программы:

Образовательные:

- обучить методам предпроектного исследования: сбор информации и аналогов, постановка задачи;
- познакомить с методами и технологиями проектирования в графическом дизайне;
- познакомить с типами печатных изданий и спецификой жанров.

Развивающие:

- развить способность к самореализации, сформировать индивидуальную творческую позицию;
- расширить границы восприятия и сознания.

Воспитательные:

- воспитывать интерес к творчеству и профессии дизайн-графика;
- воспитывать творческое отношение к выполняемой работе, трудолюбие и усердие,
- воспитывать коммуникативные навыки и способность к творческому взаимодействию с участниками группы и педагогом;
- воспитывать общую культуру учащихся.

Программа знакомит учащихся с историей книгопечатания, культурой полиграфического мастерства, со спецификой художественного и технического редактирования, с элементами технологии печатного процесса и основными способами печати.

От задания к заданию изучаются методы проектирования визиток, элементов фирменного стиля, открыток, буклетов, проспектов, плакатов, календарей, детских книжек и других малоформатных печатных изданий.

Учащиеся знакомятся с такими понятиями как печатный лист, доля листа, формат издания и элементами печатных изданий (обложка, форзац, титул, полоса набора, разворот, шрифты, заставки,

концовки, колонтитул и колонцифры, иллюстрации и фотографии и др.). Особое внимание уделяется иллюстративной графике в сочетании с другими элементами оформления книги. Выбор графических приемов и техник обусловлен характером и содержанием печатного издания.

Ожидаемые результаты:

- учащиеся научатся использовать методы предпроектного исследования;
- освоят методы проектирования в графическом дизайне;
- научатся планировать свою работу: от идеи до конечного результата через промежуточные этапы проектирования;
- познакомятся со спецификой жанров и типами печатных изданий;
- сформируется индивидуальная творческая позиция, способность к самореализации;
- расширятся границы восприятия и сознания, разовьётся художественно-эстетическое восприятие, воображение и фантазия;
- вырастет способность к творческому взаимодействию с педагогом и с другими участниками группы;
- повысится культура и эрудиция в области проектных технологий, применяемых в графическом дизайне, и общий культурный уровень.

Способы и критерии оценки результативности:

Результативность учащихся оценивается по следующим критериям:

1. Соответствие выполненного задания поставленной цели.
2. Творческая активность, новизна и оригинальность решений.
3. Выразительность и эстетические качества работы.
4. Продуктивность работы (наличие большого количества работ).
5. Качество исполнения работ.
6. Способность довести работу до конца, целеустремлённость.
7. Трудлюбие, усердие, желание работать.
8. Способность к творческому взаимодействию с другими учащимися и с педагогом (способность работать в коллективе над общим проектом, «обучаемость»).

Оценка результативности осуществляется:

- непосредственно на занятиях в течение учебного года;
- в процессе совместных просмотров учащимися группы со своим педагогом работ по итогам темы;
- в процессе коллективных просмотров педагогами Дизайн-центра работ группы, осуществляемых в конце четверти, полугодия и учебного года («обходов») с анализом и оценкой успехов каждого конкретного ученика;
- в процессе просмотра и отбора лучших работ для отчётных и тематических выставок, организуемых Детским дизайн-центром, а также городских, всероссийских, международных выставок и конкурсов;
- по активности и результатам участия в коллективных мероприятиях Дизайн-центра, таких как мастер-классы, конкурсы, выставочные и межпредметные проекты и т.п.
- по результатам участия в выставках и конкурсах различного уровня (городских, всероссийских, международных), получение дипломов и призовых мест.

Фиксация оценки результативности:

Производится два раза в год – по итогам первого полугодия и всего учебного года – с занесением результатов в специально разработанные отчётные ведомости в соответствии с перечисленными выше критериями оценки результативности (1-8), также фиксируется участие в выставках (9) и включение работ учащегося в методфонд и электронный архив лучших детских работ Дизайн-центра (10).

Достижения учащихся отмечаются и поощряются демонстрацией их работ на выставках и конкурсах различного уровня (международных, всероссийских, городских, дворцовских). В их числе:

- Ежегодные отчётные выставки Детского дизайн-центра;
- Городские выставки-конкурсы дизайн-студий и «Новый Год»;
- выставки детского творчества;
- специализированные дизайнерские выставки.

Уровень работ учащихся может быть подтверждён дипломами и грамотами этих выставок.

Продолжительность освоения программы: 1 год – 108 часов.

Возраст обучающихся: 15-17 (15-18)* лет.

Год обучения: девятый.

Направленность программы: художественная.

* – Программа также может применяться для преподавания учащимся 9-11 классов в рамках эксперимента с общеобразовательными школами.

Особенности образовательного процесса:

В учебно-тематическом плане и содержании программы дается перечень тем и заданий.

Последовательность заданий может быть изменена педагогом в зависимости от:

- специфики конкретной учебной группы (успеваемость, творческая активность, предпочтения детей);
- реального (календарного) количества учебных часов в данном учебном году.

Содержание заданий может быть изменено в связи с незапланированными мероприятиями или в программу могут быть включены дополнительные задания:

- соответствующие тематике определённой выставки или конкурса;
- при работе над межпредметными проектами.

Некоторые из заданий (по выбору педагога) могут быть изменены в ходе экспериментально-поисковой работы.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

«КОМПОЗИЦИЯ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ»

№	Название темы	Количество часов		
		всего	теория	практика
	Вводное занятие	3	3	0
1	Экслибрис	12	1	11
2	Визитная карточка	12	1	11
3	Открытка	15	1	14
4	Буклет	24	1	23
5	Постер	18	1	17
6	Брошюра	24	1	23
ВСЕГО ЧАСОВ:		108	6	102

СОДЕРЖАНИЕ

«КОМПОЗИЦИЯ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ»

Вводное занятие

Теория: 3 часа.

Экскурс в историю книгопечатания, рассказ о технологии печатного процесса и основных способах печати, методах дизайна в оформлении визиток, открыток, буклетов, проспектов, плакатов, календарей, книг и других малоформатных печатных изданий.

1. Экслибрис

Теория: 1 час.

Понятие экслибриса как книжного знака владельца библиотеки. История экслибриса. Современный экслибрис. Традиционные и современные техники исполнения экслибрисов. Взаимосвязь графической символики с характером шрифта. Показ и обсуждение иллюстративного материала по теме: книг по графическому дизайну и шрифтам, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы.

Практика: 11 часов.

Задание выполняется в несколько этапов:

1. Графическое изображение иллюстративно-знаковой композиции в графических техниках.
2. Подбор шрифтовых гарнитур по каталогам.
3. Монтаж композиции экслибриса.

Инструменты и материалы:

Профессиональные графические инструменты и материалы для изображения графических элементов (стальные и тростниковые перья, гелевые ручки, кисть, тушь, рапидограф), монтажа и сборки оригинал-макета.

Время исполнения: 12 часов.

2. Визитная карточка

Теория: 1 час.

Визитная карточка как коммуникационный объект – носитель информации о физическом или юридическом лице, элемент фирменного стиля. Показ и обсуждение иллюстративного материала по теме: коллекции аналогов, книг по графическому дизайну и шрифтам, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы.

Практика: 11 часов.

В качестве учебного задания «Визитная карточка» характеризует личность автора, круг его интересов и амбиций и дает о нем необходимую информацию (адрес, телефон и т.п.). Стилистически задание должно быть связано с предыдущим («Экслибрис») элементами композиционно-графической пластики, техникой исполнения, адекватной новой задаче.

Задание выполняется в несколько этапов:

1. Поиск идеи, проектное эскизирование, разработка композиционного и цветографического решения.
2. Отрисовка элементов и выбор шрифтовых гарнитур.
3. Подготовка созданных вручную графических элементов, набор необходимых текстов и монтаж композиционных элементов в единую композицию. На этом этапе возможно создание нескольких различных вариантов визитки, как черно-белых, так и цветных.

Инструменты и материалы:

Бумага и картон; профессиональные графические инструменты и материалы для изображения графических элементов (стальные и тростниковые перья, гелевые ручки, кисть, тушь, рапидограф), монтажа и сборки оригинал-макета (макетные ножи, линейки, коврики для резки); копировально-множительная техника.

Время исполнения: 12 часов.

3. Открытка

Теория: 1 час.

Открытка как сложный многофункциональный объект дизайн-проектирования. Различные типы открыток: плоские (листовые) и трёхмерные (фальцованные, с высечкой, с оригинальной конструкцией). Дополнительные выразительные возможности развития проектной идеи в пространстве и времени при проектировании трёхмерной открытки. Показ и обсуждение иллюстративного материала по теме: коллекции аналогов, книг по графическому дизайну и шрифтам, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы.

Практика: 14 часов.

Проектное решение открытки (концепция дизайна, цветографическое решение, стиль и технические приемы) определяется ее функциональным назначением («кому она адресована»). Содержанием открытки может быть: поздравление, приглашение, письмо, рекламное сообщение, календарная сетка, эпатаж, «хохма», слоган и т.п.

Инструменты и материалы:

Бумага и картон; профессиональные графические инструменты и материалы для изображения графических элементов; копировально-множительная техника.

Время исполнения: 15 часов.

4. Буклет

Теория: 1 час.

Буклет как информационный объект-носитель. Проектирование фальцованных изданий. Конструирование и дизайн буклетов. Показ и обсуждение иллюстративного материала по теме: коллекции аналогов, книг по графическому дизайну и шрифтам, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы.

Практика: 21 час.

Сложность информационной структуры буклета зависит от его содержания и определяется необходимым количеством текста, использованием различных гарнитур, а также векторных и растровых изображений.

Задание выполняется в несколько этапов:

1. Определение содержания буклета, сбор материалов, поиск проектной идеи.
2. Разработка конструкции и дизайн-организация элементов буклета.
3. Цветографическое решение, исполнение графических элементов.
4. Предварительная компоновка текстовых блоков и графических элементов.
5. Подготовка изображений, набор текстов и создание других графических элементов.
6. Монтаж буклета.

Инструменты и материалы:

Бумага и картон; профессиональные графические инструменты и материалы для изображения графических элементов; копировально-множительная техника.

Время исполнения: 24 часа.

5. Постер

Теория: 1 час.

Постер (малоформатный плакат) как произведение искусства плаката и дизайн-графики, носитель гуманитарных и культурных ценностей, философских и парадоксальных идей. История плаката. Жанры плаката. Традиция и авангард в современной практике плакатного искусства. Показ и обсуждение иллюстративного материала по теме: коллекции аналогов, книг по графическому дизайну и шрифтам, презентаций, каталогов и электронного архива учебных работ за предыдущие годы.

Практика: 17 часов.

Задание выполняется в несколько этапов:

1. Определение темы постера, сбор материалов, поиск проектной идеи.
2. Поиск структуры композиции и отбор выразительных средств.
3. Предварительная компоновка текстовых и графических элементов, подбор шрифтов, создание эскизного проекта, продумывание технологии изготовления.
4. Монтаж постера.

Инструменты и материалы:

Бумага и картон; профессиональные графические инструменты и материалы для проектирования и создания графических элементов, копировально-множительная техника.

Время исполнения: 18 часов.

6. Брошюра

Теория: 1 час.

Методика проектирования и дизайна книг. Технологический цикл изготовления книг (допечатная подготовка, печать, послепечатная обработка). Печатный лист, доли листа; объем и формат издания. Конструкция и элементы печатных изданий; единицы измерения полиграфии. Особенности проектирования печатной продукции (содержание издания, идеология, стиль, макет издания, ритмический ряд элементов; иллюстративный материал и технологии создания графических изображений; расположение текста, выключка, кернинг и интерлиньяж). Верстка и модульная сетка. Спуск полос и послепечатная обработка (брошюровка, скрепление, вставка в обложку).

Практика: 21 час.

В качестве учебного задания мы останавливаемся на проектировании издания по проблемам визуальной культуры – композиции, живописи, графике или собственного портфолио (возможно проектирование детской иллюстрированной книжки или иллюстрированного сборника стихов).

Задание выполняется в несколько этапов:

1. Определение темы и содержания брошюры, сбор материалов, поиск проектной идеи.
2. Поиск структуры композиции и отбор выразительных средств.
3. Предварительная компоновка текстовых и графических элементов, подбор шрифтов, создание эскизного проекта, продумывание технологии изготовления.
4. Подготовка изображений, набор текстов и создание других графических элементов.
5. Сборка буклета.

Инструменты и материалы:

Профессиональные графические инструменты, тушь, краски, клей, бумага, картон, фотоматериалы, самоклеющиеся пленки, копировально-множительная техника.

Время исполнения: 24 часа.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 108

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕМ: 6

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«КОМПОЗИЦИЯ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ»

Формы занятий:

- Практические и теоретические занятия в рамках учебного плана:
 - тематические лекции;
 - просмотр иллюстраций, книг и презентаций по теме;
 - беседы и обсуждение с учащимися темы задания;
 - практические занятия;
 - игровые формы.
- Участие в коллективных межпредметных проектах, в том числе подготовке к различным выставкам и мастер-классам, обеспечение праздничных мероприятий.
- Участие в мастер-классах в Дизайн-центре, отделе техники, во Дворце, на различных специализированных дизайнерских выставках и выставках детского творчества.
- Участие в формировании ежегодной отчетной выставки ДДЦ в помещениях Центра и отдела техники.
- Участие в выставках и творческих конкурсах – городских, всероссийских, международных.
- Индивидуальные выставки учащихся в помещениях ДДЦ.
- Проведение совместных мероприятий учащихся, педагогов и родителей: индивидуальные консультации, родительские собрания, праздники.
- Посещение музеев, художественных галерей, специализированных выставок, тематических лекций.

Приёмы и методы обучения:

Одним из ведущих методов обучения является разбивка работы над заданием на этапы:

- просмотр аналогов, иллюстративного материала и наглядных пособий, литературы по дизайну и искусству, каталогов учебных работ за предыдущие годы;
- выбор темы, формулировка идеи, поиск образа, эскизирование;
- отбор наиболее выразительного и удачного варианта и отрисовка в нужном размере необходимых элементов;
- комбинирование и поиск взаимоотношений элементов в поле композиции;
- монтаж композиции, ксерокопирование, масштабирование.

Формы подведения итогов:

Основной формой подведения итогов, как и по другим образовательным программам Детского дизайн-центра (ДДЦ), являются совместные коллективные просмотры учебных работ педагогами ДДЦ («обходы»), осуществляемые в конце учебного года. В процессе обходов оценивается уровень всей учебной группы и каждого ученика в отдельности (смотри критерии оценки результативности в пояснительной записке). Лучшие работы отбираются для участия в Ежегодных отчётных выставках Детского дизайн-центра и Городских выставках-конкурсах дизайн-студий, организуемых ДДЦ. Достижения учащихся поощряются дипломами различных степеней и грамотами.

Отобранные работы включаются в методический фонд Дизайн-центра, объединяются в каталоги – в электронной и печатной версиях, на их основе создаются презентации и имиджевая печатная продукция ДДЦ (буклеты, плакаты, календари и т.п.). В дальнейшем работы используются для создания методических публикаций в специализированных периодических изданиях по дизайну и педагогике, а также экспонируются и принимают участие в выставках и конкурсах различных уровней – международных, всероссийских, городских, в том числе, специализированных дизайнерских выставках и выставках детского творчества. Результаты участия (призовые места, дипломы, грамоты, в случае их получения) будут свидетельствовать о реальном уровне работ и дадут возможность оценить достижения учащихся и самого педагога со стороны – с точки зрения профессионалов в области дизайна и дизайн-педагогике.

Техническое и материальное оснащение:

Необходимое оборудование:

- учебная аудитория, оснащённая столами и стульями;
- компьютер с подключением к сети Интернет;
- проектор с экраном или крупноформатный LCD-монитор для показа презентаций и визуального материала по программе;
- ксерокс.

Инструменты и материалы:

- бумага белая для эскизирования и записей;
- бумага белая и цветная различной плотности;
- графические инструменты: простые и цветные карандаши, чёрные и цветные гелевые ручки, линеры, маркеры, фломастеры, линейки, циркули и т.п.

Дидактические материалы:

- коллекции аналогов (плакатов, открыток, визиток и других элементов фирменного стиля, рекламной продукции);
- литература по графическому дизайну, шрифтам и типографике, шрифтовые каталоги;
- тематические публикации в периодических печатных изданиях;
- каталоги учебных работ за предыдущие годы по всем заданиям программы;
- электронный архив лучших работ по каждой теме;
- презентации, баннеры и другие наглядные материалы из состава учебно-методического комплекса Дизайн-центра (более подробно см. ниже).

Учебно-методический комплекс Детского дизайн-центра

За годы работы в Детском дизайн-центре накоплен богатый опыт и огромное количество методических материалов. Методический комплекс Дизайн-центра включает в себя следующие элементы:

1. Фонд лучших детских работ по всем программам (с 1987 года), используемых в качестве наглядных пособий для демонстрации качества исполнения и разнообразия решений. Фонд содержит систематизированные по программам и отдельным заданиям:
 - оригиналы (более 2 000 изображений);
 - фотоархив (более 3 000 фотографий, рассортированных по программам и оформленных в папки);
 - архив ксероксных копий (более 7 000 листов, рассортированных по программам и оформленных в папки);
 - архив отсканированных работ по всем программам и отдельным заданиям (более 10 000 файлов);
 - каталоги детских работ в электронном виде по всем компьютерным дисциплинам начиная с 1998 года (более 18 000 композиций и знаков);
 - каталоги детских работ в отпечатанном виде по всем компьютерным дисциплинам начиная с 1998 года (более 4 000 страниц рассортированных по программам и оформленных в папки).
2. Электронное учебно-методическое CD-пособие по комплексной образовательной программе Детского дизайн-центра, в состав которого входит серия из 20 CD-дисков, содержащих мультимедийные презентации по отдельным программам из состава Комплексной программы ДДЦ и снабжённых иллюстрированными информационными буклетами.
3. Набор выставочных баннеров и презентаций по проектам, выставкам и мастер-классам (более 10 презентаций, более 40 баннеров).
4. Постоянно действующая и обновляющаяся выставка лучших детских работ в образовательной среде Детского дизайн-центра, на которой представлены результаты работ по всем образовательным программам.
5. Специализированная библиотека с подбором литературы по методическому обеспечению заданий авторских программ, а также по всем направлениям дизайна, архитектуры и искусства.

6. Методические разработки заданий каждой программы.
7. Методические пособия для выполнения отдельных заданий.
8. Наглядные пособия для демонстрации на занятиях.
9. Методические публикации по системе и принципам образовательного процесса Детского дизайн-центра, а также по отдельным заданиям образовательных программ, входящих в его Комплексную образовательную программу и проектам:
 - журнал «Ракурс» №24 (СПб ГДТЮ);
 - публикации в журналах «Про100 дизайн»;
 - публикации в журналах «Введенская сторона»;
 - публикации в сборниках методических материалов СПб ГДТЮ «РОСТ»;
 - публикации в каталогах профессиональных дизайнерских выставок «Знак», «Шрифт», «Модуль».
10. Комплекс педагогических технологий и методик преподавания, отработанных за годы существования Детского дизайн-центра и постоянно совершенствующихся.
11. Комплекс технологических приёмов (операций и последовательностей действий при работе с материалами, инструментами техническими и программными средствами), которые даются учащимся для ускорения процесса работы, облегчения понимания и исполнения определённых задач. Комплекс совершенствуется с появлением новых технологий в области дизайна, графики, компьютерной техники и цифровых технологий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

«КОМПОЗИЦИЯ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ»

1. **100 affiches Francaises.** (100 французских афиш). – Paris, les Editions du Demi-Cercle, 1992. – 144 с.: ил. – ISBN: 2-907757-37-7.
2. **Best of Graphis Editorial.** – Switzerland, Page One Publishing, 1993.
3. **Best of Graphis Typography.** – Switzerland, Page One Publishing, 1993.
4. **Carter David E.** The Big Book of Logos. – USA, New York, Harper Design International, 1999, 2nd printing, 2003. – ISBN: 0-06-055808-3.
5. **Carter David E.** The Big Book of Design Ideas. – USA, New York, Harper Design International, 2000. – 384 с.: ил. – ISBN: 3-931884-77-5, 0688-17896-X.
6. **CD + DVD упаковка.** Печать + постпечатная обработка. – М.: РИП-холдинг, 2007. – ISBN: 5-903190-11-1. (Оригинальное издание: RotoVision, 2007. – ISBN-10: 2-940361-41-X, ISBN-13: 978-2-940361-41-0).
7. **Designing the 21st Century.** Edited by Charlotte and Peter Fiell. – GmbH, TASCHEN, 2001. – ISBN: 3-8228-5883-8.
8. **Graphic Design (on a limited budget).** Cutting costs creatively for the client. – Rockport, Massachusetts, Rockport Publishers, 1995. – ISBN: 1-56496-175-3.
9. **Graphic Design: America Two.** Portfolios from the Best and Brightest Design Firms from Across the United States. – Rockport / Allworth Editions, Rockport Publishers & Allworth Press, 2000. – 246 с.: ил. – ISBN: 1-56496-681-X.
10. **Identity.** Журнал, №10, весна 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007.
11. **Identity.** Журнал, №11, лето 2007. – М.: АртГрафикс.ру, 2007.
12. **Index. Годовой отчёт. Проспект. Буклет.** Выпуск 2002 г. – М.: Индекс Дизайн & Пабблишинг, 2002. – 144 с.: ил.
13. **Index. Знаки и логотипы.** Выпуск 2001 г. – М.: Индекс Дизайн & Пабблишинг, 2001.
14. **Index. Знаки и логотипы.** Выпуск 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Пабблишинг, 2004. – 136 с.: ил.
15. **Index. Календарь.** Выпуск 2000 г. – М.: Индекс Дизайн & Пабблишинг, 2000. – 80 с.: ил.
16. **Index. Мультки, феньки и придумки.** Выпуск №1, 2006 г. – М.: Индекс Дизайн & Пабблишинг, 2006. – 140 с.: ил.
17. **Index. Фирменный стиль.** Выпуск №1, 2002 г. – М.: Индекс Дизайн & Пабблишинг, 2002. – 184 с.: ил.
18. **Index. Фирменный стиль.** Выпуск №2, 2004 г. – М.: Индекс Дизайн & Пабблишинг, 2004. – 152 с.: ил.
19. **Jury David.** Letterpress: The allure of the handmade. – RotoVision SA, 2004. – ISBN: 2-88046-784-5.
20. **Kuwayama Yasaburo.** International Corporate Design. Volume 1: Trademarks&Symbols. – Japan, Kashiwa Bijutsu, 1993. – ISBN: 4-906443-03-6, 3-910052-27-4.
21. **Mike Quon.** Business graphics. – USA, PBC International, 1995.
22. **New masters of poster design.** – Rockport Publishers, 2006. – 256 с.: ил. – ISBN: 978-1-59253-222-3
23. **ParaType.** Цифровые шрифты. 1989-1995. Каталог. – М.: ParaType, 1995. – 166 с.: ил.
24. **ParaType.** Цифровые шрифты. 1989-2004. Каталог. – М.: ParaType, 2004. – 508 с.: ил.
25. **The Best of the Best of Brochure Design.** Gloucester Massachusetts. – Rockport Publishers, 2002. – 272 с.: ил. – ISBN: 1-56496-922-3.
26. **The First international Poster Biennale in Warsaw.** – 1966.
27. **Typography Twenty Five.** The annual of the Type Directors Club. – New York, Harper Design International, 2004. – 244 с.: ил. – ISBN: 0-06-074807-9.
28. **Авторская книга.** Каталог выставки работ студентов. К 10-летию кафедры Графики. Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. – 48 с.: ил. – СПб: Петербургский институт печати, 2007.

29. **Адамов Е.**, Кричевский В. Оформление справочных изданий. – М.: 1981.
30. **Адамов Е.Б.** Ритмическая структура книги. – М.: 1980.
31. **АРТ открытка.** Выпуск 2000 г. – М.: Индекс Дизайн & Паблишинг, 2000.
32. **Бахарев И.Е.** Товарный знак. – М.: Промграфика, 1997.
33. **Боровский А.** У истоков советского театрального плаката. ДИ. 1977 №10.
34. **Визитные карточки.** – (Серия «Библиотека дизайна»). – М.: Арт-родник, 1998. – 80 с.: ил. – ISBN: 5-88896-027-6. (Оригинальное издание: Rockport Publishers, 1995).
35. **Герчук Ю.** Классики плакатного искусства. ДИ. №11, 1972.
36. **Герчук Ю.** Советская книжная графика. – М.: 1986.
37. **Гиленсон П.Г.** Справочник художественного и технического редакторов. – М.: 1988.
38. **Гончарова Н.А.** Композиция и архитектура книги. – М.: 1977.
39. **Добкин С.Ф.** Оформление книги. Редактору и автору. – М.: 1985.
40. **Как.** Журнал. 1997-2001гг. М.
41. **Книга и графика.** – М.: 1972.
42. **Кричевский В.** Типографика в терминах и образах. В двух томах. – М.: Слово, 2000. – 158 с.: ил. – ISBN: 5-85050-239-4, 5-85058-237-8.
43. **Крэйг М. Бергер.** Путеводные знаки (дизайн графических систем навигации). – М.: РИП-холдинг, 2005. – 176 с. – ISBN: 5-900045-8-11. (Оригинальное издание: RotoVision, 2006).
44. **Кузнецов Э.Д.** Фактура как элемент книжного искусства. – М.: 1979.
45. **Лаптев Владимир.** Модульное проектирование издания. Альманах «Just Design» 01-02. СПб.: Про100, 2005.
46. **Лесняк В.И.** Графический дизайн (основы профессии). – М.: ИндексМаркет, 2011. – 416 с.: илл.
47. **Лучшие визитные карточки России.** Альбом на основе выставки-конкурса, проходившей в Москве в ЦДХ 13-18 августа 1997 г. Автор-составитель Сергей Серов. – М.: Линия График, 1997.
48. **Лучшие знаки и логотипы 1990-1995.** Работы лауреатов дизайнерских конкурсов. Библиотека дизайнера-графика. – М.: Линия График, 1995.
49. **Ляхов В.Н.** Искусство книги. Избранные историко-теоретические и критические работы. – М.: 1978.
50. **Ляхов В.Н.** О художественном конструировании книги. Системное проектирование. Функциональный анализ. – М.: 1975.
51. **Мир Дизайна.** Журнал 1998-2001гг. СПб.
52. **Немировский Е.Л.** Путешествие к истокам русского книгопечатания. – М.: 1991.
53. **Оформление книги.** Конкурсы. Мнения. Проблемы. – М.: 1988.
54. **Портфелио 1998.** Ежегодное издание профессионального клуба дизайнеров «Портфелио». – М.: 1998. – 192 с.: ил.
55. **Портфелио 2000.** Итоги первой пятилетки. Ежегодное издание профессионального клуба дизайнеров «Портфелио». Отчёт о деятельности клуба. Каталог работ. – М.: 1998. – 112 с.: ил.
56. **Рывчин В.И.** О художественном конструировании учебников. – М.: 1980.
57. **Рывчин В.И.,** Леонардова Е.И., Овчинников А.И. Техническое редактирование. – М.: 1977.
58. **Самара Тимоти.** Создавая и ломая сетку. Мастерская графического дизайнера. – М.: РИП-холдинг, 2007. – ISBN: 5-900045-69-2. (Оригинальное издание: Rockport Publishers, 2002).
59. **Серов С.И.** Графика современного знака. М., Линия График, 2005. – 408 с.: ил.
60. **Словарь справочник автора.** – М.: 1979.
61. **Третий глаз.** Сборник графического дизайна и рекламы Поволжского региона. Тольятти: Зебра дизайн – Агни, 2003. – 128 с.: ил.
62. **Фоли Джон.** Энциклопедия знаков и символов. – М.: Вече, АСТ, 1997. – ISBN: 5-7141-0293-2 (АО «Вече»), 5-88196-746-1 (ТКО «АСТ»).

63. **Херриотт Люк.** Дизайн упаковки. Форма и оформление. – М.: РИП-холдинг, 2007. – 304 с.: ил. – ISBN: 978-5-903190-14-0. (Оригинальное издание: RotoVision, 2007).
64. **Ходьков Ю.Л.** Товарный знак вчера и сегодня. СПб, 2005. – 264 с.: ил.
65. **ХХХАРШАК.** Каталог выставки, приуроченной к тридцатилетию со дня рождения автора. – СПб: Litera Scripta, 2007. – 52 с.: ил.
66. **Шульц Д.** Эстетические критерии типизации изданий. – М.: 1981.
67. **Эльбрюнн Б.** Логотип. / Пер. с франц. Под ред. С.Г.Божук.. – СПб: Нева; М: ОЛМА-Пресс Инвест, 2003. – 127 с.: ил.