

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Лельчицкий Игорь Давыдович
Должность: и.о. проректора по образовательной деятельности
Дата подписания: 20.07.2026 16:05:02
Уникальный программный ключ:
aa5b5ee17d97a2e4d94e98e985320af04f047ce2

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
ФГБОУ ВО «ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ООП

С.Ю. Николаева



Рабочая программа дисциплины

Искусство книги

Закреплена за кафедрой:	Филологических основ издательского дела и литературного творчества
Направление подготовки:	42.04.03 Издательское дело
Направленность (профиль):	Редакционная подготовка изданий
Квалификация:	Магистр
Форма обучения:	очная
Семестр:	3

Программу составил(и):

канд. филол. наук, доц., Василевская Юлия Леонидовна

Тверь, 2026

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины (модуля):

ознакомление обучающихся с концептуальными основами теории и методологии искусствознания книги; формирование у них представлений об искусстве книги как о синтетическом пространственном искусстве и книге как целостном художественно осмысленном предмете, который наряду с функциональными и техническими качествами наделён особой образностью

Задачи :

- формирование знаний в области развития теории искусствознания книги;
- формирование представлений об элементах и средствах художественного оформления книги, а также закономерностях композиционного построения, иллюстрирования и орнаментального украшения книги;
- привитие навыков анализа произведений книжного искусства;
- активизация творческого потенциала для создания новых издательских проектов высокого художественного уровня

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Актуальные проблемы современной литературы и книгоиздания

Подготовка собрания сочинений

Профессионально-творческая практика

Философия книги

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

Редакционная подготовка переводных изданий

Редакционная подготовка периодических изданий

Редакционная подготовка изданий для детей

Управление инновациями в издательском деле

Научно-исследовательская работа

Преддипломная практика

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость	6 ЗЕТ
Часов по учебному плану	216
в том числе:	
самостоятельная работа	121
часов на контроль	27

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПК-3.1: Владеет различными методами и методиками проведения научных исследований в области издательского дела

УК-2.2: Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения

УК-2.4: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта

УК-2.5: Предлагает процедуры и механизмы оценки качества проекта, инфраструктурные условия для внедрения результатов проекта

УК-5.1: Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития

5. ВИДЫ КОНТРОЛЯ

Виды контроля в семестрах:	
экзамены	3

6. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ

Язык преподавания: русский.

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№	Наименование разделов и тем	Вид занятия	Сем.	Часов	Примечание
	Раздел 1. Искусство книги как наука. Понятия «книжный памятник» и «произведение книжного искусства» – основные категории искусствознания книги				
1.1		Лек	3	10	
1.2		Ср	3	5	
	Раздел 2. Функциональная организация книги. Система выразительных средств книжного искусства.				
2.1		Лек	3	7	
2.2		Ср	3	15	
2.3		Пр	3	10	
	Раздел 3. Типографика в системе научного знания о книге				
3.1		Пр	3	10	
3.2		Ср	3	20	
	Раздел 4. Основы композиции книги				
4.1		Пр	3	10	
4.2		Ср	3	20	

	Раздел 5. Внешнее оформление книги				
5.1		Пр	3	10	
5.2		Ср	3	20	
	Раздел 6. Орнаментальное украшение книги				
6.1		Пр	3	11	
6.2		Ср	3	20	
	Раздел 7. Понятия книжной иллюстрации и книжной графики				
7.1		Ср	3	6	
	Раздел 8. История развития искусства книги: периодизация, характеристика отдельных периодов книжного искусствознания				
8.1		Ср	3	5	
	Раздел 9. Современные тенденции развития искусства книги				
9.1		Ср	3	10	
	Раздел 10. экзамен, подготовка к экзамену				
10.1		Экзамен	3	27	

Список образовательных технологий

1	Проектная технология
2	Дискуссионные технологии (форум, симпозиум, дебаты, аквариумная дискуссия, панельная дискуссия, круглый стол, фасилитированная и т.д.)
3	Технологии развития критического мышления
4	Технологии развития дизайн-мышления
5	Активное слушание

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации

Программа практических занятий

Тема № 1. Искусство книги как наука

1. Понятие искусства книги.
2. История становления и развития искусствознания книги в России.
3. Историография искусства книги.
4. Концепция искусства книги А.А. Сидорова.

5. Концепция искусства книги В.Н. Ляхова.

6. Методы познания искусства книги.

7. Основные понятия терминосистемы научной дисциплины «Искусство книги».

Соотнесение понятий «книжное искусство», «искусство книги», «искусство оформления книги», «культура книги», «типографское искусство» и др.

8. Художественное конструирование, книжная графика и типографское искусство как компоненты структуры научного знания об искусстве книги.

9. Искусство книги: междисциплинарные связи.

Вопросы для контроля:

1. Как определяется понятие «искусство книги»?

2. Как определяет понятие «искусство книги» Ю.А. Герчук в своей одноимённой статье для энциклопедии «Книга» (М., 1999)?

3. Какими терминами в отношении книжного искусства оперирует в своих трудах В.Н.Ляхов?

4. Какими именами российских учёных XX века представлена историография теории и методологии искусства книги?

5. Творчество какого английского поэта, художника и издателя оказало колоссальное воздействие на развитие теории искусства книги в России?

6. Какие компоненты включает в состав книжного искусства В.Н. Ляхов?

7. С какими отраслями научного знания связано искусство книги?

8. Что нового внёс в развитие теории искусства книги В.А. Фаворский?

9. Кто из отечественных учёных считал основой искусства книги графику книги?

10. Почему искусство книги называют синтетическим пространственным искусством?

Тема №2. Книжный памятник и произведение книжного искусства в теории искусствознания книги

1. Понятия «редкая книга», «артефактная книга», «книжный памятник».

2. Типология книжных памятников.

3. Формирование, сохранение и использование единого фонда книжных памятников страны. Критерии выявления и отбора книжных памятников для постоянного государственного хранения.

4. Описание памятников книжной культуры. Указатели книг.

5. Крупнейшие хранилища книжных памятников мира: Библиотека Конгресса США, Библиотека Гарвардского университета, Библиотека Британского музея, Французская национальная библиотека, Национальная библиотека Китая, Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека.

6. Коллекция книжных памятников Российской национальной библиотеки

7. Музей редких книг и коллекция книжных памятников Российской государственной библиотеки

8. Книжные памятники Тверского края.

Вопросы для контроля:

1. Какие книги принято считать книжными памятниками?

2. Стандартизировано ли понятие «книжный памятник»?

3. Чем отличаются понятия «редкая книга» и «книжный памятник»?

4. Перечислите критерии оценки книг с целью выявления книжных памятников.

5. Кто в РФ координирует работы по выявлению и описанию книжных памятников?

6. Назовите самый древний книжный памятник России.

7. Где могут постоянно храниться книжные памятники?

Тема № 3. Функциональная организация книги. Система выразительных средств книжного искусства

1. Художественная структура книги. Внешняя и внутренняя структура книги

2. Элементы внешней структуры книги и их характеристика

3. Элементы внутренней структуры книги и их характеристика

4. Соотношение конструктивных и декоративных элементов в книге.

5. Значение формата и объёма в процессе художественного оформления книги

6. Выразительные средства типографики

Вопросы для контроля:

1. Какие исторические формы имела книга?

2. Что означает внутренняя и внешняя форма книги?

3. Как понимал В.Н. Ляхов термин «форма книги»? В чём отличие его трактовки понятия «форма книги» от представлений о форме книги других авторов?

4. Как определяет термин «архитеконика книги» Н.А. Гончарова? Отличается ли он от термина «художественная структура книги»?

5. Как решает проблему соотношения «конструктивного и декоративного» элементов в искусстве книги А.А. Сидоров в своей работе «Искусство книги» (М., 1922).

Тема № 4. Типографика в системе научного знания о книге

1. Типографика как неотъемлемая часть искусства книги.

2. Преемственность палеографии и типографики. Типы письма в древнерусских рукописях (вязь, устав, полуустав, скоропись, тайнопись). Типы письма западнославянских рукописей.

3. Концептуальное обоснование основных положений научного знания о типографике в трудах Яна Чихольда (1902–1974), Эмиля Рудера, С.И. Серова, В. Кричевского.

4. Выразительные средства типографики.

5. Концепции времени в типографике. Классическая, модернистская и постмодернистская парадигмы типографики как типы культурно-исторических проектных концепций книги применительно к разным историческим эпохам её развития.

6. Шрифт как система визуального отображения информации. Классификация шрифтов.

7. Основные элементы символов шрифта: штрих, основной и соединительный штрихи. Разновидности основных (диагональный, наплыв, «спина») и соединительных (перекладина, горизонталь, присоединение, дуга, арка, плечо) штрихов.

8. Эстетика и удобочитаемость шрифта.

Вопросы для контроля:

1. Раскройте содержание термина типографика книги?

2. Что является предметом изучения палеографии?

3. Каким образом знания палеографии пригождаются в процессе проведения экспертизы ценности произведений книжного искусства?

4. Соотнесите понятия «книжный дизайн», «графический дизайн», «типографика».

Тема № 5. Основы композиции книги. Понятие книжной пропорции

1. Понятие книжной пропорции

2. Пропорции древних форм книг

3. Конструкция книги

4. Пропорции форматов книжных изданий

5. Основы пропорционирования книги

6. Пропорция как форма проявления ритма

7. Пропорция и объём книги

Вопросы для контроля:

1. Перечислите крупнейших специалистов, занимающихся исследованием вопросов внутренней и внешней организации книги.

2. Рассмотрите основные способы построения художественного пространства в книге.

Тема 6. Внешнее художественное оформление книги

1. Конструкция и функциональное назначение переплёта. Типы переплётных дел.

Элементы переплёта. Терминология переплётных дел:

2. Переплётные материалы: доски, кожа, ткани, металл

3. Технология переплёта в её историческом развитии

4. Окладные переплеты как подлинные шедевры ювелирного искусства, а иногда трехмерной скульптуры.

5. Защитные элементы переплёта древних рукописей, позволяющие сохранить: каптал, жуковины, средники, наугольники.

6. Труды С.А. Клепикова о книжных переплетах.

7. Принципы датировки переплетов.

Вопросы для контроля:

1. Перечислите разновидности внешнего покрытия книги.

2. Чем отличаются цельнокрытый и цельносоставной переплёты?

3. Является ли профессиональным выражение «в мягкой обложке»?

4. Какие материалы применяли для переплёта книг в эпоху раннего средневековья?

5. Какие материалы и технологии применяют для оформления внешнего покрытия книг в настоящее время?

6. Охарактеризуйте основные тенденции внешнего оформления книг в наши дни.

Тема № 7. Орнаментальное украшение книги

1. Функциональное назначение орнамента в книжном издании (зрительное расчленение поверхности кн. листа, придание ему качества пространственности).

2. Типология орнаментальных украшений книги: заставки, инициалы, концовки, полевые орнаментальные украшения, рамы и мотивы.

3. Орнаменты рисованные и полиטיפажи.

4. Классификация и характеристика орнаментальных художественных стилей. Растительный, геометрический, тератологический, антропоморфный и др. орнаменты.

5. Смысловые линии книжной орнаментики.

6. Орнамент как датирующий признак.

7. Орнаментальные мотивы византийских рукописей.

8. Специфические особенности орнаментации древнерусских манускриптов и кириллической книги.

9. Исследования русских книжных орнаментов: труды Ф.И. Буслаева, В.Н. Щепкина. Альбомы книжных орнаментов В.И. Бутовского и В.В. Стасова.

10. Орнамент в культуре западноевропейских рукописей эпохи Средневековья.

11. Роль орнаментальной гравюры в формировании художественного вкуса в Западной Европе XVI в. «Французские королевские стили» эпохи барокко.

12. Простота и строгость декора и орнамента эпохи классицизма в XVII — нач. XIX вв.

13. Орнамент в искусстве XIX — начала XX в. Декоративные мотивы модерна.

Вопросы для контроля:

1. Раскройте специфику орнаментальных мотивов византийских рукописей.

2. Раскройте специфику орнаментально-сюжетных композиций И.Я.Билибина?

3. Перечислите излюбленные орнаментальные мотивы книжных изданий эпохи модерна.

Тема № 8. Книжная графика

1. Понятия книжной иллюстрации и книжной графики.

2. Графика как пространственный вид искусства.

3. Особенности художественно-эстетического восприятия графического образа.

4. Характерные черты творческого метода мастера книжной графики.

5. Классификация иллюстраций. Виды иллюстрации в зависимости от размера и расположения в книге: фронтиспис, заставка, полосная иллюстрация (во всю страницу), полуполосная, разворотная (на двух страницах), оборонная (небольшой рисунок, окруженный текстом), рисунки на полях.

6. Иллюстрация как вид книжной графики. Узкое и широкое понимание термина иллюстрация: иллюстрация как всякое изображение, поясняющее текст, и как произведения, предназначенные для восприятия в определенном единстве с текстом.

7. Виды графики

8. Техники графики

9. История развития книжной графики

10. Выдающиеся мастера книжной иллюстрации (демонстрация презентации)

Представление работ по иллюстраторам.

Вопросы для контроля:

1. Какие виды иллюстрации применяются для иллюстрирования изданий?

2. К какой разновидности гравюры относится ксилография?

3. К какой разновидности гравюры относится офорт?

4. Можно ли назвать книжную графику пространственным видом искусства?

5. Объясните в чем особенность знаково-информационного восприятия структуры книги, текста и иллюстрации в книге-веере, книге-свитке, книге-стопе.

6. Перечислите особенности знаково-информационного восприятия графики в первопечатной книге.

7. Объясните зависимость техники рисунка от используемого материала (Проведите сравнительный анализ техники рисунка в офорте, линогравюре, сухой игле, карандаше, угле сангине)

Тема № 9. История развития искусства книги: периодизация, характеристика отдельных периодов и стилей искусства книги. Современные тенденции развития искусства книги

1. Подходы к периодизации развития книги и её искусства в различных научных дисциплинах: истории, культурологи, социальной коммуникации, искусствознании.

2. Периодизация истории искусства книги с позиций истории книжного дела.

3. Периодизации развития книжной культуры в социальной коммуникации.

4. Периодизация развития искусства книги с позиций теории и истории развития пространственных видов искусств

5. Культура и искусство постиндустриального общества. Общая характеристика.

6. М. Маклюэн: взгляд на будущее книги.

7. Архитектура и типографика электронной книги.

8. Искусство мультимедийной книги.

Подготовить реферат на заданную тему

Задание: выбрать тему, подготовить, оформить, сдать и защитить реферативное сообщение объемом до 15 стандартных страниц. При написании можно пользоваться любыми источниками (в том числе электронными ресурсами удаленного доступа), список которых необходимо представить в конце реферата. Библиографический аппарат работы оформить в соответствии с требованиями действующих стандартов.

1. В процессе написания реферата необходимо осветить следующие вопросы:

- В какой период развития научного знания о книге протекала деятельность того или иного исследователя;

- Какие научные интересы преследовал(-ет) учёный;

- Какие труды были написаны автором в той или иной области научного знания о книге.

- Как оценивались и оцениваются эти труды учёного научным сообществом.

- Что нового внёс учёный в развитие искусства книги.

- Дать оценку основных теоретических положений научных трудов автора.

Текст целесообразно разделить на две части. В первой привести сведения об учёном. Во второй охарактеризовать его научное наследие и дать оценку вклада в развитие искусствознания книги.

Темы рефератов:

1. Разработка и обоснование теории искусства книги в работах западноевропейских учёных в конце XIX - начале XX в. (исследования Ф. Рейда (F. Reid, 1928) и Дж. Торпа (J. Thorpe, 1935); немецких учёных – Отто Граутоффа, Феликса Поппенберга (Германия).

2. Обоснование концепции искусства книги членами художественного объединения «Мир искусства» в России. Труды главного теоретика группы Александра Николаевича Бенуа (1870-1960).

3. Концептуальные разработки теории искусства книги в работах Эль Лисицкого.
4. Ян Чихольд вклад в развитие научного знания о типографике (на основе издания «Облик книги» М., 2009).
5. Теория макетирования и художественного оформления книги В.А. Фаворского; период расцвета ксилографии (В. А. Фаворский, А. И. Кравченко)
6. Разработка теоретических проблем художественной композиции книги в трудах Н.А.Гончаровой
7. К вопросу о соотношении понятий «архитектоника книги», художественная структура книги» и композиция книги.
8. Разработка теоретических проблем художественной композиции книги во ВХУТЕМАСЕ-ВХУТЕИИ
9. Концептуальные построения теории искусства книги в работе Адамова Е.Б. «Ритмическая структура книги» (М., 1974)
10. Концептуальные построения теории искусства книги в трудах Сидорова А.А. «Искусство книги» (М., 1922.) и «Графика и искусство книги».- Печать и революция, 1927, кн.7.
11. Концептуальные построения теории искусства книги в трудах В.Н. Ляхова.
12. Концептуальные построения теории и истории искусства книги в работах Юрия Яковлевича Герчука .
13. Сикорский Николай Михайлович – вклад в развитие теории и истории книги
14. Щелкунов Михаил Ильич (1884-1938)- понимание феноменов «книга» и «искусство книгопечатания».
15. Л.И. Гессен об архитектуре книги (на основе книги Гессен Л.И. Архитектура книги. М.; Л., 1931. -76с.).
16. Роберт Брингхерст (р. в 1946 г., Канада) об основах стиля в типографике.
17. Эстетика пропорций в книжном дизайне. Взгляд на проблему Степана Сергеевича Водчица.

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

1. Назовите главные факторы формообразования издания.
2. Раскройте понятие композиции издания.
3. Перечислите базовые признаки классической парадигмы концептуального и художественного решения издания.
4. Какие элементы художественного оформления издания существуют? Перечислите и охарактеризуйте их.
5. Раскройте особенности оформления заголовочного комплекса издания.
6. Завершите фразу. Система текстовых элементов оформления издания включает в себя....

Демонстрирует уверенные знания, способен анализировать и оценивать различные виды культурных ресурсов. Ответ характеризуется композиционной цельностью, аргументирован – "отлично". Знает основные подходы к рассмотрению культурных ресурсов. Ответ характеризуется композиционной цельностью, но есть нарушения логической последовательности аргументации, допускает неточности в оценке явлений и предметов – "хорошо". Демонстрирует неуверенные знания подходов к рассмотрению культурных ресурсов. Не может логически выстроить и аргументировать свой ответ – "удовлетворительно".

8.3. Требования к рейтинг-контролю

Рейтинг не предусмотрен

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендуемая литература

Основная

Шифр	Литература
Л.1.1	Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г., История мировой культуры, Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015, ISBN: 978-5-4475-3302-1, URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649
Л.1.2	Кузвесова, Графический дизайн: от викторианского стиля до ар-деко, Москва: Юрайт, 2024, ISBN: 978-5-534-18298-9, URL: https://urait.ru/bcode/534740

Перечень программного обеспечения

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудит-я	Оборудование
4-24	комплект учебной мебели, переносной ноутбук, проектор

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Искусство книги в системе научного знания: междисциплинарные связи и специфика предмета.
2. Историография искусства книги.
3. Понятия «редкая книга», «книжный памятник», «артефактная книга».
4. Типология книжных памятников, критерии их выявления и отбора на постоянное хранение.
5. Крупнейшие хранилища книжных памятников мира: Библиотека Конгресса США, Библиотека Гарвардского университета, Библиотека Британского музея, Французская национальная библиотека, Национальная библиотека Китая, Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека.
6. Основные положения теории искусства книги в работах А.Н. Бенуа
7. Концептуальные обоснования теории и методологии искусства книги А.А. Сидоровым.
8. Концептуальные обоснования теории и методологии искусства книги В.Н. Ляховым.
9. Представления о системе знания об искусстве книги В.А. Фаворского.
10. Роль художественного объединения «Мир искусства» в становлении и развитии искусствознания книги в России.
11. Функциональная организация книги. Понятие внешней и внутренней конструкции книги. Элементы художественного оформления книги
12. Система выразительных средств книжного искусства.
13. Понятие книжной пропорции. Эстетика гармонии в книге.
14. Понятие архитектоники книги
15. Датировка памятников письменности на основе знаний палеографии. Методы и способы датировки памятников письменности (анализ графики письма, исследование материалов письма, филиграней, орнаментальных украшений и миниатюра).
16. Уникальные книжные памятники Тверского края.
17. Типографика как самостоятельный вид искусства и часть искусства книги.
18. Развитие теории и практики типографики. Концептуальное обоснование положений научного знания о типографике в трудах Яна Чихольда (1902–1974), Эмиля Рудера, С.И. Серова, В. Кричевского.

19. Основные формы и элементы типографики.
20. Концепции времени в типографике, подходы к периодизации её развития. Специфические особенности классической и «новой типографики».
21. Понятия книжной иллюстрации и книжной графики. Иллюстрация как вид книжной графики. Узкое и широкое понимание термина иллюстрация. Иллюстрации как основа архитектоники книги. Виды иллюстрации в зависимости от размера и расположения в книге.
22. Излюбленные сюжеты западноевропейской книжной миниатюры.
23. Древнерусская книжная миниатюра. Миниатюры Хроники Георгия Амартола.
24. Орнамент в пространстве книги.
25. Классификация и характеристика орнаментальных художественных стилей. Растительный, геометрический, тератологический, антропоморфный и др. орнаменты.
26. Орнамент как датирующий признак.
27. Орнаментальные мотивы византийских рукописей.
28. Специфические особенности орнаментации древнерусских манускриптов и кириллической книги.
29. Исследования русских книжных орнаментов: труды Ф.И. Буслаева, В.Н. Щепкина. Альбомы книжных орнаментов В.И. Бутовского и В.В. Стасова.
30. Орнамент в культуре западноевропейских рукописей эпохи Средневековья.
31. Орнаментально-сюжетные композиции западноевропейской книги эпохи барокко.
32. Орнаментальное украшение книг в эпоху классицизма.
33. Орнамент в искусстве XIX — начала XX в. Декоративные мотивы модерна.
34. Графика как пространственный вид искусства. Понятие книжной графики.
35. Понятие гравюры как печатного оттиска изображения и вида графики.
36. Средства художественной выразительности гравюры (контурная линия, штрих, пятно, тон, иногда также цвет). Тиражность гравюры как специфическое свойство этого вида искусства.
37. Технология и разновидности выпуклой гравюры ксилография, линогравюра, рельефная гравюра на меди, латуни, олове или свинце. «Обрезная» и «торцовая» ксилография.
38. Технология и разновидности углублённой гравюры резцовая гравюра, офорт и гравюра сухой иглой.
39. Конструкция и функциональное назначение переплёта. Типы переплётов. Элементы переплёта. Терминология переплётного дела:
40. Переплетные материалы: доски, кожа, ткани, металл
41. Технология переплёта в её историческом развитии
42. Окладные переплеты как подлинные шедевры ювелирного искусства, а иногда трехмерной скульптуры.
43. Защитные элементы переплёта древних рукописей, позволяющие сохранить: каптал, жуковины, средники, наугольники.
44. Труды С.А. Клепикова по переплетам.
45. Принципы датировки переплетов.
46. Хлудовская псалтырь (Ок. 850 г. Пергамен, 19,5x15 см. Собрание ГИМ) — выдающийся памятник книжной культуры.
47. Пурпурные кодексы — Венский Генезис, Россанский кодекс, Синопское Евангелие и Сармисахлийское Евангелие (РНБ. Греч. 537, VI в.),
48. Е. Д. Поленова, В. М. Васнецов, И. Я. Билибин — крупнейшие представители модернистского направления в книжном искусстве России начала XX века.
49. Иллюстративная графика М. А. Врубеля, Л. О. Пастернака, Д. Н. Кардовского (Россия), П. Хогарта (Великобритания).
50. Карикатуры Оноре Домье (1808—1879), Франция. Его иллюстрации к «Дон Кихоту» М. Сервантеса
51. альбом литографированных карикатур «Ералаш» Н.М. Неваховича
52. Сатирическая графика на страницах журналов «Искра» (1859-1873) и «Гудок». Карикатуры Н.А. Степанова.

53. Иллюстративная графика к произведениям Н.В. Гоголя: «Сто рисунков из поэмы Н.М. Гоголя «Мертвые души» А.А. Агина, гравированные Е.Е. Вернадским.
54. Творчество иллюстратора и литографа В.Ф. Тимма,
55. Уильям Блейк (1757—1827), Англия. Иллюстрации к произведениям Данте, Мильтона, к Библии, к собственным поэтическим произведениям
56. Дж. Флакسمан (1755— 1826), Англия. Контурные рисунки к произведениям Гомера и Данте.
57. Гравюры и линейный рисунок Николая Ивановича Уткина (1780-1863)
58. Иллюстрации Федора Толстого (1783—1873) к поэме «Душенька» И.Ф. Богдановича
- прекрасный образец русской очерковой графики на сюжет овидиевских «Метаморфоз» о любви Амура и Психеи.
59. Поль Гюста́в Доре́ (1832-1883), Франция. Композиционные циклы: к Библии (1856), к «Гаргантюа и Пантагрюэлю Рабле (1854) и «Озорным рассказам» (1855) Бальзака, «Вечному Жиду» (1856) Эжена Сю, «Аду» (1861) Данте, «Дон Кихоту» М. Сервантеса, «Потерянному Раю» (1866) Мильтона.
60. Графические образы лучших представителей эпохи романтизма А. О. Орловского (1777—1832), О. А. Кипренского, К. П. Брюллова(1799—1852).