

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра живописи, графики и графического дизайна

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
Ю. А. Жадаев
2016 г.

Дизайн книги

Программа учебной дисциплины

Направление 54.03.01 «Дизайн»

Профиль «Графический дизайн»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
« 18 » ноября 2016 г., протокол № 2

Заведующий кафедрой _____ Таранов Н.Н. « 13 » 10 2016 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 18 » октября 2016 г., протокол № 2

Председатель учёного совета _____ Таранов Н.Н. « 18 » октября 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 28 » ноября 2016 г., протокол № 6

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)
Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)
Лист изменений № _____	_____	_____	_____
	(подпись)	(руководитель ОПОП)	(дата)

Разработчики:

Филимонова Анна Викторовна, доцент кафедры живописи, графики и графического дизайна
ФГБОУ ВО «ВГСПУ», член Союза художников России.

Программа дисциплины «Дизайн книги» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № 1004) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Графический дизайн»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 28 ноября 2016 г., протокол № 6).

1. Цель освоения дисциплины

Сформировать у студентов систему знаний в области иллюстрирования и оформления различных видов печатных изданий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Дизайн книги» относится к вариативной части блока дисциплин. Профильной для данной дисциплины является проектная профессиональная деятельность.

Для освоения дисциплины «Дизайн книги» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Основы производственного мастерства», «Проектирование», «Анимация», «Дизайн периодических изданий», «Издательская фотография».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Основы производственного мастерства», «Проектирование», «Дизайн периодических изданий», «Компьютерный дизайн», «Фотографика», прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике (ПК-6);

– способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале (ПК-7).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– техники и технологии создания макета будущего произведения печатной или электронной продукции или книги;

уметь

– использовать архивные материалы при изучении, копировании произведений графического искусства и книгопечатания, при создании образного строя художественного произведения в области искусства книги;

– создавать оригинал-макет сложно-структурного издания;

– определять эстетические, конструктивные и технологические требования к проектируемому изданию;

владеть

– навыками создания на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области искусства книги;

– техникой и технологией при создании макета будущего произведения печатной или электронной продукции или книги.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		5 / 6

Аудиторные занятия (всего)	68	32 / 36
В том числе:		
Лекции (Л)	34	16 / 18
Практические занятия (ПЗ)	34	16 / 18
Лабораторные работы (ЛР)	–	– / –
Самостоятельная работа	76	40 / 36
Контроль	–	– / –
Вид промежуточной аттестации		ЗЧО / ЗЧО
Общая трудоемкость	часы	144
	зачётные единицы	4
		72 / 72
		2 / 2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Раздел 1. внутренние и внешние элементы издания	Система форматов в книгоиздательской области. Виды и элементы книжного текста. Виды и элементы изобразительные. Книжная иллюстрация. Внутренние элементы книги. Виды внешнего полиграфического оформления издания: переплёт и обложка, форзац
2	Раздел 2. Рубрикация книги и её оформление.	Рубрикация как деление произведения на составляющие его логически самостоятельные структурные части. Заголовок как один из приемов выявления соподчиненности рубрик. Шрифтовые, графические и композиционные способы выделения соподчиненности рубрик. Навигационная система в книге: оглавление и колонэлементы.
3	Раздел 3. Композиция «особых» страниц. Иллюстрация в книге.	Образно-композиционная характеристика начальной полосы. Образно-композиционная характеристика концевой полосы. Образно-композиционная характеристика титульных элементов. Познавательные иллюстрации и их особенности. Художественно-образные иллюстрации и их особенности. Верстка иллюстраций на развороте.
4	Раздел 4. Проектирование различных видов изданий.	Проектирование научно-популярных изданий. Проектирование художественно-литературного издания. Проектирование изданий для детей. Проектирование учебного издания.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Раздел 1. внутренние и внешние элементы издания	8	8	–	19	35
2	Раздел 2. Рубрикация книги и её оформление.	8	8	–	19	35
3	Раздел 3. Композиция «особых» страниц. Иллюстрация в книге.	9	9	–	19	37
4	Раздел 4. Проектирование	9	9	–	19	37

	различных видов изданий.					
--	--------------------------	--	--	--	--	--

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Романо, Ф. Принт-медиа бизнес. Современные технологии издательско-полиграфической отрасли [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в обл. техники и технологии полиграфии / Ф. Романо ; пер. с англ. М. Бредис и др.; под ред. Б. А. Кузьмина. - М. : ПРИНТ МЕДИА центр, 2006. - 455 с. : ил. ; 25x17 см. - Глоссарий: с. 439-449. - ISBN 5-98951-007-1; 5 экз. : 260-00..

2. Филимонова, А. В. Художественное оформление изданий для детей [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Филимонова ; А. В. Филимонова. - Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет ; «Перемена», 2010. - 62 с. - ISBN 978-5-9935-0219-9..

3. Филимонова А.В. Художественное оформление изданий для детей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Филимонова А.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010.— 62 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21450.html>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Кейф, М. Дж. Послепечатные технологии [Текст] = Designer's Postpress Companion : [учеб. пособие] / Кейф М. Дж. ; пер. с англ. С. И. Купцова; под ред. С. Стефанова. - М. : ПРИНТ МЕДИА центр, 2005. - 273 с. - (Компаньон дизайнера). - Глоссарий: с. 268-273. - ISBN 1-929734-43-3(англ.); 5-98951-004-7; 5 экз. : 180-00..

2. Хиндерлитер, Х. Настольные издательские системы [Текст] = Desktop Publishing Primer : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в обл. изд. дела и редактирования / Х. Хиндерлитер ; пер. с англ. В. Вобленко, А. Пономарева, Н. Романовой ; науч. ред. И. Никитин (Apple IMC Russia). - М. : ПРИНТ МЕДИА центр, 2006. - 205 с. : ил. - (Компаньон дизайнера). - Глоссарий: с. 179-295. - ISBN 5-98951-008-X; 5 экз. : 60-00..

3. Харвей В. 1000 способов шрифтового дизайна. Шрифты достигшие совершенства [Текст] / В. Харвей. - М. : РИП-холдинг, 2005. - 291, [23] с. : ил. - ISBN 5-900045-72-2; 5 экз. : 1440-00..

4. Самара Т. Дизайн публикаций. Практикум [Текст] : каталог актуального дизайна / Т. Самара ; пер. С. Гилим; науч. ред. В. Крылова. - М. : РИП-холдинг, 2007. - 239, [1] с. : ил. - ISBN 5-903190-21-9; 978-5-903190-21-8; 5 экз. : 1440-00.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Википедия- свободная энциклопедия. URL: <http://ru.wikipedia.org>.
2. Электронная гуманитарная библиотека. - URL: <http://ru.gumfak.ru>.
3. Электронная библиотечная система IPRbooks (<http://www.iprbookshop.ru>).

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Программное обеспечение Adobe Photoshop.
2. Программное обеспечение Adobe Illustrator.

3. Программное обеспечение CorelDraw.
4. Программное обеспечение InDesign.
5. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Дизайн книги» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Аудитория для проведения лекционных, лабораторных и практических занятий, оснащенная стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования.
2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, образцы анкет, памятки, варианты тестовых заданий и бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных срезов и др.).
3. Методические указания для выполнения лабораторных работ.
4. Базовое учебное помещение издательства «Перемена» ВГСПУ.
5. Оборудование: макеты книг, курсовые проекты, методический фонд, лучшие издательские экземпляры издательского процесса.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Дизайн книги» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Дизайн книги» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.

