

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

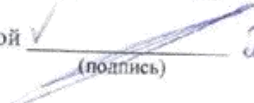
Направление 54.05.03 «Графика»

Специальность «Графика»

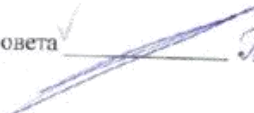
очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
« 20 » 12 2016 г., протокол № 4

Заведующий кафедрой « 20 » 12 2016 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 22 » 12 2016 г., протокол № 7

Председатель учёного совета « 22 » 12 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 26 » 12 2016 г., протокол № 7

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 учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению
подготовки 54.05.03 «Графика» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ
от 16 ноября 2016 г. №1428) и базовому учебному плану по направлению подготовки
54.05.03 «Графика» (специальность «Графика»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ
ВО «ВГСПУ» (от 26 декабря 2016 г., протокол № 7).

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 и является дисциплиной по выбору.

Для освоения дисциплины «Дизайн книги» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Искусство шрифта», «Общий курс композиции», «Перспектива», «Иллюстрация», «Каллиграфия», «Композиция изданий», «Станковая графика», прохождения практики «Творческая практика (копийная)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Дизайн уникальных изданий», «Дизайн упаковки», «Иллюстрация», «Композиция изданий», «Станковая графика», прохождения практики «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения (ОПК-2);

– способностью пользоваться архивными материалами и другими современными источниками информации, включая компьютерные технологии, при изучении, копировании произведений графического искусства и книгопечатания, при создании образного строя художественного произведения в области искусства книги (ПСК-33);

– способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании макета будущего произведения печатной или электронной продукции или книги (ПСК-34).

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
		9 / 10
Аудиторные занятия (всего)	98	42 / 56
В том числе:		
Лекции (Л)	–	– / –
Практические занятия (ПЗ)	–	– / –
Лабораторные работы (ЛР)	98	42 / 56
Самостоятельная работа	82	30 / 52
Контроль	–	– / –
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЗЧО
Общая трудоемкость	часы 180	72 / 108
	зачётные единицы 5	2 / 3

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	–	–	20	14	34
2	Раздел 2. Рубрикация книги и её оформление.	–	–	22	16	38
3	Раздел 3. Композиция «особых» страниц. Иллюстрация в книге.	–	–	28	26	54
4	Раздел 4. Проектирование различных видов изданий.	–	–	28	26	54

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. 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.

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. 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. ; 25х17 см. - Глоссарий: с. 439-449. - ISBN 5-98951-007-1; 5 экз. : 260-00..

4. 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..

5. 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. Электронно-библиотечная система IPRbooks - URL: <http://www.iprbookshop.ru/>.
2. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>.
3. Портал о дизайне - URL:<http://kak.ru>.
4. Первый российский профессиональный ресурс о промышленном дизайне - URL:<http://www.designet.ru>.
5. Электронно-библиотечная система IPRbooks - URL: <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 In Desing.
3. Программное обеспечение: Corel Draw.
4. Программное обеспечение: Page Maker.

9. Материально-техническая база

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

1. Учебные аудитории для проведения практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети.
2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы и др.).
3. Компьютерный класс для самостоятельной работы обучаемых, оборудованный необходимым количеством персональных компьютеров, подключённых к единой локальной сети с возможностью централизованного хранения данных и выхода в Интернет, оснащённых программным обеспечением для просмотра и подготовки текста, мультимедийных презентаций, электронных таблиц, видеоматериалов, электронных ресурсов на оптических дисках.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, аттестации с оценкой.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

=Основные внутренние и внешние элементы издания

Вопросы для обсуждения:

1. Перечислите основные виды форматов книжных изданий.
2. Как определяется формат полосы набора книжного издания? Как проектируется модульная сетка книжного издания.

3. Какие существуют виды книжного текста?
4. Назовите базовые правила набора основного текста.
5. Что такое - «навигация» в книге?
6. Перечислите средства документального оснащения книги.
7. Перечислите средства рекламного оснащения книги.
8. Перечислите виды книжных иллюстраций.

Задачи и упражнения:

1. Определение в выбранном преподавателем книжном издании структуры навигации.
2. Определение формата книжного издания.
3. Определение в выбранном преподавателем книжном издании средств документального оснащения книги.

4. Определение в выбранном преподавателем книжном издании средств рекламного оснащения книги.

5. Выполнение обложки или переплёта 2-3 различных видов изданий.

= Рубрикация книги и её оформление

Вопросы для обсуждения:

1. Назовите средства и структуру поиска и ориентации в книге.
2. Перечислите шрифтовые способы выделения соподчиненности рубрик.
3. Перечислите графические способы выделения соподчиненности рубрик.
4. Назовите особенности композиционного расположения на книжном развороте колонэлементов.
5. Приведите примеры использования цветового кода как средства навигации в книге.

Задачи и упражнения:

1. Выполнение оригиналов 3-4 книжных полос с выявлением различной степени значимости заголовков: шрифтовым и композиционным способами.
2. Выполнение 2-3 вариантов оформления оглавления сложноструктурного издания. = Композиция «особых» страниц, иллюстрация в книге.

Вопросы для обсуждения:

1. Назовите композиционные характеристики начальной полосы.
2. Назовите композиционные характеристики концевой полосы.
3. Перечислите виды титульных листов.
4. Назовите образно-композиционные характеристики титульных элементов.
5. Перечислите виды познавательных иллюстраций.
6. Перечислите виды художественно-образных иллюстраций.
7. Какие виды иллюстраций по расположению в книге вы знаете?
8. Какие виды верстки иллюстраций на развороте вы знаете?

Задачи и упражнения:

1. Определение вида художественно-образной иллюстрации (по выбору преподавателя)
2. Определение вида познавательной иллюстрации (по выбору преподавателя)
3. Выполнение 2-3 вариантов каждого вида титула: однополосного, разворотного и распашного.

4. Выполнение 2-3 вариантов книжных разворотов: концевая - начальная полоса.

5. Выполнение изображения 1 объекта (бытового предмета) для детской, учебной и научной литературы.

= Проектирование различных видов

изданий. Вопросы для обсуждения:

1. Назовите типы книжных изданий по ГОСТу
2. Дайте понятие «сложно-структурная книга».
3. Как происходит выбор кеглей шрифта и интерлиньяжа для разных групп текстов в различных типах изданий?
4. Как происходит анализ типов иллюстраций, предлагаемых к размещению в

издании?

5. Назовите возрастную классификацию книг для детей. Задачи и упражнения:

1. Выполнение схематичного макета книги для дошкольников (не менее 8 разворотов).

2. Выполнение схематичного макета книги стихов (не менее 8 разворотов).

3. Выполнение схематичного макета учебного пособия (не менее 8 разворотов).

Особое место при изучении дисциплины отводится самостоятельной работе студентов, которая организуется в направлениях расширения и углубления знаний по разделам дисциплины, предполагает подготовку к практическим занятиям, выполнение индивидуальных заданий.

= Основные внутренние и внешние элементы издания

1. Доработка конспекта лекции с применением дополнительной литературы

2. Графические работы.

= Рубрикация книги и её оформление

1. Доработка конспекта лекции с применением дополнительной литературы

2. Индивидуальное задание.

= Композиция «особых» страниц, иллюстрация в книге.

1. Графические работы

= Проектирование различных видов изданий.

1. Индивидуальное задание.

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.

