

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 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

« ___ » _____ 2022 г.

Дизайн книги

Программа учебной дисциплины

Направление 54.03.01 "Дизайн" «»

Профиль «Графический дизайн»

очная форма обучения

Волгоград
2022

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
« __ » _____ 202__ г., протокол № __

Заведующий кафедрой _____ « __ » _____ 202__ г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « __ » _____ 202__ г. , протокол № __

Председатель учёного совета _____ « __ » _____ 202__ г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« __ » _____ 202__ г. , протокол № __

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, к.п.н., профессор кафедры живописи, графики и графического дизайна ФГБОУ ВО "ВГСПУ", член Союза художников РФ,
Коваль Владислав Эдуардович, профессор живописи, графики и графического дизайна ФГБОУ ВО "ВГСПУ", член Союза художников РФ, заслуженный художник РФ.

Программа дисциплины «Дизайн книги» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн" «» (утверждён) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн" «» (профиль «Графический дизайн»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 01.03.2021г., протокол № 5).

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.

Для освоения дисциплины «Дизайн книги» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Декоративная живопись», «Декоративная пластика», «Дизайн периодических изданий», «Искусство шрифта», «Каллиграфия», «Основы конструирования», «Основы производственного мастерства», «Шрифт в дизайне».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Бумагопластика и конструирование упаковки», «Декоративная живопись», «Дизайн периодических изданий», «Искусство шрифта», «Каллиграфия», «Основы производственного мастерства», прохождения практики «Творческая практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен проектировать объекты визуальной информации, идентификации и коммуникации (ПК-4);

– способен проявлять высокое профессиональное мастерство во всех видах творческой и исполнительской деятельности, способностью демонстрировать уверенность во владениях техниками и технологиями изобразительных материалов и теоретическими знаниями, полученными в процессе обучения (ПК-5).

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;

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	36 / 32
В том числе:		
Лекции (Л)	18	18 / –
Практические занятия (ПЗ)	50	18 / 32
Лабораторные работы (ЛР)	–	– / –
Самостоятельная работа	76	36 / 40
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 Раздел 2. Рубрикация книги и её оформление.	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. 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.
2	Раздел 3. Композиция «особых» страниц. Иллюстрация в книге. Раздел 4. Проектирование различных видов изданий.	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. 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 Раздел 2. Рубрикация книги и её оформление.	18	18	–	36	72
2	Раздел 3. Композиция «особых» страниц. Иллюстрация в книге.	–	32	–	40	72

Раздел 4. Проектирование 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.