

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 специальность 54.05.03 Графика «специализация "Художник-
график (оформление печатной продукции)"»

Специальность «специалитет »

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 России.

Программа дисциплины «Дизайн книги» соответствует требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки специальность 54.05.03 Графика «специализация "Художник-
график (оформление печатной продукции)"» (утверждён приказ Министерства образования и
науки РФ от "13" августа 2020 г. N 1013) и базовому учебному плану по направлению
подготовки специальность 54.05.03 Графика «специализация "Художник-график
(оформление печатной продукции)"» (специальность «специалитет »), 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 и является дисциплиной по выбору.

Для освоения дисциплины «Дизайн книги» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Иллюстрация периодических изданий», «Композиция периодических изданий».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Иллюстрация периодических изданий».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен организовать выпуск и контроль за выпуском продукции печатного СМИ (ПК-3).

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)	112	48 / 64
В том числе:		
Лекции (Л)	–	– / –

Практические занятия (ПЗ)	–	– / –
Лабораторные работы (ЛР)	112	48 / 64
Самостоятельная работа	68	24 / 44
Контроль	–	– / –
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЗЧО
Общая трудоемкость	часы	180
	зачётные единицы	5
		72 / 108
		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 колон элементы.
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	–	–	23	11	34
2	Раздел 2. Рубрикация книги и её оформление.	–	–	25	13	38
3	Раздел 3. Композиция «особых» страниц. Иллюстрация в книге.	–	–	32	22	54
4	Раздел 4. Проектирование различных видов изданий.	–	–	32	22	54

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Филимонова, А. В. Художественный образ в книге: текст, иллюстрация, макет : учебное пособие / А. В. Филимонова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2024. — 137 с. — ISBN 978-5-9935-0462-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/145198.html> (дата обращения: 01.11.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
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.

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. ; 25x17 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 программными обеспечением для просмотра и подготовки текста, мультимедийных презентаций, электронных таблиц, видеоматериалов, электронных ресурсов на оптических дисках.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Дизайн книги» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 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.

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.