

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Декоративно-прикладного искусства и дизайна»

Рабочая программа по дисциплине

**ДИЗАЙН И ВЕРСТКА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
И ОФОРМЛЕНИЕ КНИГ**

Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования программы бакалавриата по направлению подготовки

44.03.01 «Педагогическое образование»

Направленность (профиль):
Дизайн и компьютерная графика

Квалификация:
Бакалавр

Форма обучения
Заочная

Согласовано
Руководитель ОПОП
«Педагогическое образование»

 Зенова А.Б.

Утверждаю
Председатель УМС И.И. Палкин

Рекомендована решением
Учебно-методического совета
«19» июня 2018 г., протокол №4

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры
«22» мая 2018 г., протокол №10
Зав. кафедрой Пальмин А. А.

Авторы-разработчики:
 Чагалидзе Н.И.
 Захарова Н.Ю.

1. Цели освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины - подготовить студентов к работе в издательствах и редакциях печатных средств массовой информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Дизайн и верстка периодических изданий и оформление книг» относится к дисциплинам вариативной части общепрофессионального цикла (базового блока) программы прикладного бакалавриата, является дисциплиной по выбору. Изучается студентами направления 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Дизайн и компьютерная графика», заочной формы обучения на 5 курсе.

Предшествующими дисциплинами, необходимыми для освоения данной дисциплины являются – «Основы графического дизайна», «Проектирование», «Векторная и растровая графика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Компетенция
ПК-5	Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся
ПК-7	Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Дизайн и верстка периодических изданий и оформление книг» обучающийся должен:

Знать:

- законы, принципы, методы и средства художественно-композиционного формообразования искусственных систем;
- методы системного анализа и синтеза;
- критерии оценки эстетической полноценности произведений композиционного творчества;
- художественно-графические материалы, их свойства и изобразительные возможности;
- принципы комбинаторного решения формы объектов проектирования;
- приемы и виды стилизации природных объектов;
- влияние цвета на формообразование объектов художественного проектирования;
- основы полихромии и закономерности выбора гармоничных цветовых сочетаний, формообразующие и пространственные характеристики цвета;
- основные требования к личности специалиста, уровню его профессиональной подготовки

Уметь:

- анализировать инженерно-технические и конструктивные особенности объектов дизайн-проектирования, раскрывать сущность их гармонического строения;
- определять состав и грамотно управлять активностью средств гармонизации художественной формы для реализации творческого замысла;
- разрабатывать схему колористического решения художественной формы;

- применять эффективные способы усвоения знаний;
- свободно оперировать понятиями и категориями композиционного формообразования;
- использовать принципы, законы и закономерности композиционного формообразования при решении стилистических задач в художественно-проектной деятельности;
- выражать графически эмоции, настроения, состояния, ассоциации;
- подготовить краткое изложение сути курсового проекта, характера решения, его особенностей с опорой на графический материал и пояснительную записку;

Владеть:

- средствами изобразительного языка;
- навыками самостоятельной творческой работы;
- навыками использования различных художественно-графических материалов и фактур;
- процессами творчества, системой приемов эвристического решения проблем и задач;
- технологиями работы с различного рода источниками информации;
- алгоритмами, средствами и приемами формирования композиционных структур на основе художественно-проектного замысла, включающего тематический, функциональный, колористический и стилевой аспекты.

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения дисциплины «Дизайн и верстка периодических изданий и оформление книг» сведены в таблице.

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Этап (уровень) освоения компетенции	Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня)				
	1.	2.	3.	4.	5.
минимальный	не владеет	слабо ориентируется в терминологии и содержании	Способен выделить основные идеи текста, работает с критической литературой	Владеет основными навыками работы с источниками и критической литературой	Способен дать собственную критическую оценку изучаемого материала
	не умеет	не выделяет основные идеи	Способен показать основную идею в развитии	Способен представить ключевую проблему в ее связи с другими процессами	Может соотнести основные идеи с современными проблемами
	не знает	допускает грубые ошибки	Знает основные рабочие категории, однако не ориентируется в их специфике	Понимает специфику основных рабочих категорий	Способен выделить характерный авторский подход
базовый	не владеет	плохо ориентируется в терминологии и содержании	Владеет приемами поиска и систематизации, но не способен свободно изложить материал	Свободно излагает материал, однако не демонстрирует навыков сравнения основных идей и концепций	Способен сравнивать концепции, аргументированно излагает материал
	не умеет	выделяет основные идеи, но не видит проблем	Выделяет конкретную проблему, однако излишне упрощает ее	Способен выделить и сравнить концепции, но испытывает сложности с их практической привязкой	Аргументированно проводит сравнение концепций по заданной проблематике
	не знает	допускает много ошибок	Может изложить основные рабочие категории	Знает основные отличия концепций в заданной проблемной области	Способен выделить специфику концепций в заданной проблемной области
продвинутый	не владеет	ориентируется в терминологии и содержании	В общих чертах понимает основную идею, однако плохо связывает ее с существующей проблематикой	Видит источники современных проблем в заданной области анализа, владеет подходами к их решению	Способен грамотно обосновать собственную позицию относительно решения современных проблем в заданной области
	не умеет	выделяет основные идеи, но не видит их в развитии	Может понять практическое назначение основной идеи, но затрудняется выявить ее основания	Выявляет основания заданной области анализа, понимает ее практическую ценность, однако испытывает затруднения в описании сложных объектов анализа	Свободно ориентируется в заданной области анализа. Понимает ее основания и умеет выделить практическое значение заданной области
	не знает	допускает ошибки при выделении рабочей области анализа	Способен изложить основное содержание современных научных идей в рабочей области анализа	Знает основное содержание современных научных идей в рабочей области анализа, способен их сопоставить	Может дать критический анализ современным проблемам в заданной области анализа

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов.

Объём дисциплины	Всего часов		
	Очная форма обучения	Очно-заочная форма обучения	Заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины			216
Контактная работа обучающихся с преподавателям (по видам аудиторных учебных занятий) – всего:			44
в том числе:			
лекции			4
практические занятия			40
семинарские занятия			
Самостоятельная работа (СРС) – всего:			172
в том числе:			
курсовая работа			
контрольная работа			
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)			Экзамен

4.1. Структура дисциплины

Заочная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Курс	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.			Формы текущего контроля успеваемости	Занятия в активной и интерактивной форме, час.	Формируемые компетенции
			Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самост. работа			
1.	Введение в компьютерную верстку в сложноструктурных изданиях.	5	1	5	21	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период		ПК-5; ПК-7
2.	Выбор формата сложноструктурного издания.	5	1	5	21	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный		ПК-5; ПК-7

						период		
3.	Основные компоненты публикации.	5		5	22	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период (экзамен)		ПК-5; ПК-7
4.	Подготовка текста в компьютерной верстке.	5		5	22	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период		ПК-5; ПК-7
5.	Обзор программ компьютерной верстки.	5	1	5	21	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период		ПК-5; ПК-7
6.	Правила компьютерной верстки.	5	1	5	21	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период (экзамен)		ПК-5; ПК-7
7.	Технологии подготовки сложноструктурного издания к печати.	5		5	22	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период		ПК-5; ПК-7
8.	Взаимодействие с типографией.	5		5	22	Просмотр (обход) Экзамен		ПК-5; ПК-7
	ИТОГО		4	40	172			

4.2. Содержание разделов дисциплины

Тема № 1. Введение в компьютерную верстку в сложноструктурных изданиях

Понятие компьютерной верстки. Круг профессиональных обязанностей верстальщиков в сложноструктурных изданиях. Тенденции развития процессов компьютерной верстки в условиях информационной экономики. Основные различия между дизайнером и верстальщиком.
Вопросы для самопроверки по теме:

1. Понятие компьютерной верстки.
2. Круг профессиональных обязанностей верстальщиков в сложноструктурных изданиях.
3. Тенденции развития процессов компьютерной верстки в условиях информационной экономики.

Тема № 2. Выбор формата сложноструктурного издания

Факторы, влияющие на выбор формата сложноструктурного издания. Современные стандарты издательско-полиграфического бизнеса. Виды сложноструктурных изданий. Специфика выбора формата полосы набора. Определение степени поддержки выбранного формата доступными программами компьютерной верстки.

Вопросы для самопроверки по теме:

1. Факторы, влияющие на выбор формата сложноструктурного издания.
2. Современные стандарты издательско-полиграфического бизнеса.
3. Виды сложноструктурных изданий.
4. Специфика выбора формата полосы набора.

Тема № 3. Основные компоненты публикации

Элементы навигации. Иллюстрации. Текст. Графические элементы (растровая и векторная графика). Шрифты и их параметры. Определение цвета и цветовые модели.

Вопросы для самопроверки по теме:

1. Элементы навигации.
2. Иллюстрации.
3. Текст.
4. Графические элементы (растровая и векторная графика).
5. Определение цвета и цветовые модели.

Тема № 4. Подготовка текста в компьютерной верстке

Типовые процедуры подготовки текста к верстке. Особенности анализа и выявления лишних элементов в тексте. Разработка и выбор стратегии приведения текста в порядок.

Вопросы для самопроверки по теме:

1. Типовые процедур подготовки текста к верстке.
2. Особенности анализа и выявления лишних элементов в тексте.

Тема №5. Обзор программ компьютерной верстки

Основные программы компьютерной верстки. Сравнение возможностей различных программ компьютерной верстки. Инструментарий и условия выбора наиболее эффективной программы компьютерной верстки с учетом специфики изготовления сложноструктурного издания. Оценка окончательных результатов выбора определенной программы компьютерной верстки.

Вопросы для самопроверки по теме:

1. Основные программы компьютерной верстки.
2. Сравнение возможностей различных программ компьютерной верстки.
3. Инструментарий и условия выбора наиболее эффективной программы компьютерной верстки с учетом специфики изготовления сложноструктурного издания.

Тема №6. Правила компьютерной верстки

Основные ошибки компьютерной верстки в сложноструктурных изданиях. Правила газетного дизайна. Обязательные элементы периодического издания. Определение объема текстовой ин-

формации. Масштабирование иллюстраций. Приведение объема материала к единой системе измерения. Стиль оформления газетной полосы. Правила верстки журналов. Правила верстки книг. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.

Вопросы для самопроверки по теме:

1. Основные ошибки компьютерной верстки в сложноструктурных изданиях.
2. Правила газетного дизайна.
3. Обязательные элементы периодического издания.
4. Определение объема текстовой информации.
5. Масштабирование иллюстраций.
6. Приведение объема материала к единой системе измерения.
7. Стиль оформления газетной полосы.
8. Правила верстки журналов.
8. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.

Тема №7. Технологии подготовки сложноструктурного издания к печати

Основные технологические схемы редакционной подготовки издания. Основные технологические схемы подготовки обложки (переплета). Проблемы и возможности компьютерной доверстки сложноструктурных изданий.

Вопросы для самопроверки по теме:

1. Основные технологические схемы редакционной подготовки издания.
2. Основные технологические схемы подготовки обложки (переплета).

Тема №8. Взаимодействие с типографией

Обзор современных типографских технологий. Современные машины и оборудование для реализации типографских технологий. Процессы типографской подготовки публикации к печати. Стандартные корректурные знаки для правки корректурных оттисков. Технические требования к готовым оригинал-макетам (файлам) предоставляемым для типографии.

Вопросы для самопроверки по теме:

1. Обзор современных типографских технологий.
2. Современные машины и оборудование для реализации типографских технологий.
3. Стандартные корректурные знаки для правки корректурных оттисков.
4. Технические требования к готовым оригинал-макетам (файлам) предоставляемым для типографии.

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий	Форма проведения	Формируемые компетенции
1.	1.	Введение в компьютерную верстку в сложноструктурных изданиях.	Лекции/ практические занятия	ПК-5; ПК-7
2.	2.	Выбор формата сложноструктурного издания.	Лекции/ практические занятия	ПК-5; ПК-7
3.	3.	Основные компоненты публикации.	практические занятия	ПК-5; ПК-7
4.	4.	Подготовка текста в компьютерной верстке.	практические	ПК-5; ПК-7

			занятия	
5.	5.	Порядок проектирования и прототипирования информационной графики.	Лекции/ практические занятия	ПК-5; ПК-7
6.	6.	Правила компьютерной верстки.	Лекции/ практические занятия	ПК-5; ПК-7
7.	7.	Технологии подготовки сложноструктурного издания к печати.	практические занятия	ПК-5; ПК-7
8.	8.	Взаимодействие с типографией.	практические занятия	ПК-5; ПК-7

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

5.1. Текущий контроль

Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период (экзамен)

а) Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля

1. Проанализировать существующие сложноструктурные издания (журнал, газета, книга). Перенести макет аналога в электронный вид, используя программы верстки.
2. Спроектировать и создать макет книги, используя программы верстки. Подготовить его в печать.

б) Примерная тематика рефератов, эссе, докладов

– не предусмотрена.

в) Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания

5 ("Отлично") - содержание курса освоено полностью, необходимые практические навыки работы с основным материалом сформированы, без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; продемонстрировано умение отбирать, анализировать и творчески переосмысливать самостоятельно найденные источники, оригинальность проекта и качество его исполнения оценивается числом баллов, близким к максимальному; экспозиция выполнена самостоятельно и демонстрирует умение систематизировать учебные задания.

4 ("Хорошо") - содержание курса освоено полностью, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены грамотно, но качество подачи ни одного из них не оценено максимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками, продиктованными недостаточным переосмыслением источников; экспозиция демонстрирует умение систематизировать учебные задания.

3 ("Удовлетворительно") - содержание курса освоено частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, уровень подачи демонстрирует недостаточное владение техникой исполнения; отсутствует сбор материала, качество выполнения некоторых заданий оценено числом баллов, близким к минимальному; отсутствует проектная культура в экспозиции.

2 ("Неудовлетворительно") - содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки или

вовсе не представлены; самостоятельная работа над материалом курса демонстрирует отсутствие умения грамотно интерпретировать источники, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, низкое качество подачи и экспозиции учебных заданий.

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении заданий в программах верстки.

5.3. Промежуточный контроль: экзамен

Образцы заданий к экзамену

1. Анализ и перенос существующего сложноструктурного издания с использованием программ верстки

Задание:

- Проанализировать существующие сложноструктурные издания (журнал, газета, книга).
- Перенести макет аналога в электронный вид, используя программы верстки.

Характер изображения: изображения созданные с использованием компьютерной графики (программы верстки).

Техника выполнения: компьютерная графика.

2. Проектирование и создание макета книги в программах верстки

Задание:

- Спроектировать и создать макет книги, используя программы верстки.
- Подготовить его в печать.

Характер изображения: изображения созданные с использованием компьютерной графики (программы верстки).

Техника выполнения: компьютерная графика.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Введение в научное изучение искусства [Текст] : учебное пособие. Ч. 1 / СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия ; сост. С. М. Балувев. - СПб. : СПГХПА, 2015.
2. Иттен, И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах [Текст] = Gestaltungs und Formenlehre: Mein Vorkurs am Bauhaus und später : научное издание / И. Иттен ; пер. Л. Монахова. - 6-е изд. - М. : Аронов, 2014. - 135 с. : ил.
3. Казарина Т.Ю. Пропедевтика [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 54.03.01 (072500) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Казарина Т.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014.— 64 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55253>.— ЭБС «IPRbooks»
4. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории (средовой подход): / В.Т. Шимко. – М.: Архитектура-С, 2007.
5. Киппхан Г. Энциклопедия по печатным средствам информации: Технология и способы производства. / пер. с нем. / Г. Киппхан. - М. : Моск. гос. ун-т печати, 2003.– 1253 с. : ил.
6. Буковецкая О.А. Готовим в печать журнал, книгу, буклет, визитку, М.: НТ Пресс, 2005. - 301с. : ил.

7. Пикок, Джон. Издательское дело: книга - от замысла до упаковки. : пер. с англ. / Д. Пикок. - М. : ЭКОМ, 2002. - 400с. : ил.
8. Каллиграфия. Рукописные шрифты Запада и Востока. 45 проектов с пошаговыми объяснениями / [авт. : Р. Клеминсон, Ф. Грехэм-Флинн, К. Маккентон и др.] ; под общ. Ред. Р. Клеминсона ; пер. с англ. К. И. Молькова. – М. : Контэнт, 2008. – 221 с. : ил.
9. Роберт Брингхерст «Основы стиля в типографике» (The Elements of Typographic Style, Robert Brinighurst), пер. с английского Г.Северской, А.Семенова, С.Пономаренко под редакцией В.Ефимова. Издатель: Д.Аронов, 2006 г.
10. Тулупов, Владимир. Дизайн периодических изданий: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 030601- Журналистика. / В. Тулупов. - СПб. : Михайлов, 2006. - 224 с. - (Библиотека профессионального журналиста). 8. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория: Учебное пособие / Н.А. Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2008. 9. Розенсон И.А. Дизайн: история и теория: Учебное пособие / Н.А. Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2008.

б) дополнительная литература:

1. Аронов В.Р. Дизайн в культуре XX века. Анализ теоретических концепций. Авт. Дис. докт. Искусств. – М.: 1995. – 38 с.
2. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избранные эссе. – М., 1996.
3. Иттен И. Искусство формы / Пер. с нем. Л Монаховой. – М., 2001. – 136 с.
4. Иттен И. Искусство цвета / Пер. с нем. Л Монаховой. – 2-е изд.. – М., 2001. – 96 с.
5. Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах. Т. 1-2. – М.: 2000. – Т.1 – 144 с.; Т.2 – 158 с.
6. Головки С.Б. Дизайн деловых и периодических изданий. М.: Юнити-Дана, 2008
7. Рожнова О.И. История журнального дизайна ИД Университетская книга. 2009
8. Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги
9. Добкин С.Ф. Оформление книги. М.: Книга, 1985
10. Рудер Эмиль. Типографика. М.: Книга, 1982
11. Херлберт Аллен. Сетка. М.: Книга, 1984
12. Энц. Книговедение, М.: БСЭ.1982

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

www.ruj.ru (Союз журналистов России)
www.evartist.narod.ru (библиотека работ по журналистике)
www.gipp.ru (Гильдия издателей периодической печати (ГИПП))
www.journalist-virt.ru (журнал “Журналист”)
www.mediaeview.by.ru (Интернет-журнал медиакритики и медиаобразования)
www.mediasprut.ru (проект “МедиаСпрут”) www.redaktoram.ru www.ruprint.ru
www.pdi.ru (Институт развития прессы (ИРП))
<http://witrina.ru> (портал печатных СМИ России)
<http://edu.of.ru/mediaeducation/> (Российский общеобразовательный портал)
<http://www.mediascope.ru/> (Медиаскоп (Электронный научный журнал факультета журналистики МГУ)).

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе организации работы студентов на занятиях используются традиционные формы и методы (конспектирование, подготовка презентации) и инновационные, такие как работа в группах, анализ кейсов, «круглый стол» и др.

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Тема (раздел) дисциплины	Образовательные и информационные технологии	Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Использование деятельностного подхода, сочетание индивидуального и коллективного обучения, интерактивное взаимодействие педагога и студента, использование на занятиях электронных изданий.	Доступ к сети интернет. Доступ к электронной библиотеке ЭБС IPR books (www.iprbookshop.ru), Adobe InDesign

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория оборудованная столами и доской, а также компьютерный класс.

Персональные компьютеры с установленным ПО.

Различные технические и аудиовизуальные средства обучения.

Наглядные пособия, материалы.