

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра декоративно-прикладного искусства и реставрации живописи

Рабочая программа дисциплины

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

Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования по направлению подготовки / специальности

44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Направленность (профиль):

Изобразительное искусство, дизайн и компьютерная графика

Уровень:

Бакалавриат

Форма обучения

Заочная

Согласовано
Руководитель ОПОП

Регинская Н.В. Регинская Н.В.

Председатель УМС
И.И. Палкин И.И. Палкин

Рекомендована решением
Учебно-методического совета РГГМУ
24.06.2021 г., протокол № 9

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры
02.06 2021 г., протокол № 10

Зав. кафедрой Регинская Н.В. Регинская Н.В.

Автор-разработчик:

Соколов Г.А. Соколов Г.А.

Санкт-Петербург 2021

Рассмотрено и рекомендовано к использованию в учебном процессе на 2022/2023
учебный год без изменений

Протокол заседания кафедры ДПИиРЖ от 08.07.2022 № 11

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – подготовить студентов к работе в издательствах и редакциях печатных средств массовой информации.

Основные задачи дисциплины:

- познакомить с начальными этапами технологической цепочки полиграфического производства — редакционно-издательской и предпечатной подготовкой; показать роль и место дизайнерской работы в ходе подготовки печатного издания; очертить круг необходимых навыков и функциональных обязанностей;
- объяснить роль существующей нормативной базы издательского дела, показать ее достоинства и недостатки, убедить в необходимости выполнения требований при подготовке полиграфических изданий;
- познакомить с классической традицией оформления книжных изданий, современными тенденциями и технологическими приемами издательской деятельности, добиться осмысленности в их применении;
- дать навыки построения макета полиграфического издания (в том числе сетки), составления плана оформления, применения типометрических расчетов;
- подготовить выпускников к взаимодействию с представителями специальностей, смежных с дизайнером в издательской технологической цепочке: литературным редактором, корректором, верстальщиком, специалистом препресс-технологий.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

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. Перечень планируемых результатов обучения

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование **профессиональной компетенции выпускников ПК-3, ПК-4**

Таблица 1 – профессиональные компетенции

Код профессиональной компетенции	Наименование профессиональной компетенции	Результаты обучения
<p>ПК-3 Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального творческого саморазвития</p>	<p>ПК-3.2. Проектирует педагогическую и собственную творческую деятельность с учетом современного программного обеспечения для творчества обучающихся в области дизайна и компьютерной графики; ПК -3.4. Демонстрирует уверенность во владении техниками и технологиями, выразительными средствами в изобразительном искусстве и дизайне и компьютерной графике ПК – 3.5. Воплощает художественный замысел посредством проектирования и создания авторского произведения искусства в области изобразительного искусства, дизайна и компьютерной графики.</p>	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
<p>ПК-4 Способен участвовать в проектировании образовательной и предметно-пространственной среды для реализации процесса обучения, эстетического воспитания и художественного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности</p>	<p>ПК-4.1. Использует методы и приемы формирования ценностных ориентаций обучающихся в предметной области при обучении изобразительному искусству, дизайну и компьютерной графике.</p>	<p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать инженерно-технические и конструктивные особенности объектов дизайн-проектирования, раскрывать

		<p>сущность их гармонического строения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
--	--	---

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов

Таблица 2. - Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах

Объем дисциплины	Всего часов	
	Очная форма обучения	Заочная форма обучения
Объем дисциплины		288
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам аудиторных учебных занятий) – всего:		32
в том числе:		
лекции		16
занятия семинарского типа:		
практические занятия		16
лабораторные занятия		
Самостоятельная работа (далее – СРС) – всего:		256
в том числе:		
курсовая работа		
контрольная работа		
Вид промежуточной аттестации		Экзамен/экзамен

4.2. Структура дисциплины

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения

Тема дисциплины	Г о д	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.	Формы текущего контроля успеваемости	Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций

			Лек ции	Пра ктич ески е заня тия	СРС			
1	Введение в компьютерную верстку в сложно структурных изданиях.	4	2	2	25	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период	ПК-3; ПК-4	ПК-3.2; ПК-3.4; ПК-3.5; ПК-4.1
2	Выбор формата сложно структурного издания.	4	2	2	26	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период	ПК-3; ПК-4	ПК-3.2; ПК-3.4; ПК-3.5; ПК-4.1
3	Основные компоненты публикации.	4	2	2	26	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период (экзамен)	ПК-3; ПК-4	ПК-3.2; ПК-3.4; ПК-3.5; ПК-4.1
4	Подготовка текста в компьютерной верстке.	4	2	2	26	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период	ПК-3; ПК-4	ПК-3.2; ПК-3.4; ПК-3.5; ПК-4.1
5	Обзор программ компьютерной верстки.	5	2	2	25	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период	ПК-3; ПК-4	ПК-3.2; ПК-3.4; ПК-3.5; ПК-4.1
6	Правила компьютерной верстки.	5	2	2	26	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период (экзамен)	ПК-3; ПК-4	ПК-3.2; ПК-3.4; ПК-3.5; ПК-4.1
7	Технологии подготовки сложно структурного издания к печати.	5	2	2	26	Просмотр (обход) работ, сделанных за данный период	ПК-3; ПК-4	ПК-3.2; ПК-3.4; ПК-3.5; ПК-4.1
8	Взаимодействие с типографией.	5	2	2	26	Просмотр (обход) работ, экзамен	ПК-3; ПК-4	ПК-3.2; ПК-3.4; ПК-3.5; ПК-4.1
ИТОГО			16	16	256			

4.3. Содержание разделов и тем 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 сложно структурного издания

Факторы, влияющие на выбор формата сложно структурного 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 сложно структурного 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 сложно структурного 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 сложно структурного издания.

Тема №6. Правила компьютерной верстки

Основные ошибки компьютерной верстки в сложноструктурных изданиях. Правила газетного дизайна. Обязательные элементы периодического издания. Определение объема текстовой информации. 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 сложно структурного издания к печати

Основные технологические схемы редакционной подготовки издания. Основные технологические схемы подготовки обложки (переплета). Проблемы и возможности компьютерной верстки 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

4.4. Содержание занятий семинарского типа

Таблица 4. Содержание практических занятий для заочной формы обучения

№ темы дисциплины	Тематика практических занятий	Всего часов	В том числе часов практической подготовки
1	Введение в компьютерную верстку в сложноструктурных изданиях.	29	2
2	Выбор формата сложно структурного издания.	30	2
3	Основные компоненты публикации.	30	2
4	Подготовка текста в компьютерной верстке.	30	2
5	Порядок проектирования и прототипирования информационной графики.	29	2
6	Правила компьютерной верстки.	30	2
7	Технологии подготовки сложно структурного издания к печати.	30	2
8	Взаимодействие с типографией.	30	2

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении заданий в программах верстки.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Учет успеваемости обучающегося по дисциплине осуществляется по 100-балльной шкале.

Максимальное количество баллов по дисциплине за один семестр – 100:

- максимальное количество баллов за выполнение всех видов текущего контроля - 80;
- максимальное количество баллов за прохождение промежуточной аттестации - 20;

6.1. Текущий контроль

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

6.2. Промежуточная аттестация

Формы промежуточной аттестации по дисциплине для заочной формы обучения промежуточная аттестация предусматривает экзамен (4-й год обучения) и экзамен (5 –й год).

Перечень практических заданий для подготовки к экзамену (8 семестр).

Контролируемая компетенция - ПК-3, ПК-4

Промежуточный контроль: экзамен

Образцы заданий к экзамену

1. Анализ и перенос существующего сложно-структурного 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.

6.3. Балльно-рейтинговая система оценивания

Распределение баллов по видам учебной работы

8, 9 семестры

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы	Баллы
Текущий контроль. Задания	20
Текущий контроль. Задания	20
Текущий контроль. Задания	20
Контрольная работа Опрос по лекциям	20
Промежуточная аттестация	20
ИТОГО	100

Минимальное количество баллов для допуска до промежуточной аттестации составляет 40 баллов при условии выполнения всех видов текущего контроля.

Балльная шкала итоговой оценки на экзамене

Оценка	Баллы
Отлично	85-100
Хорошо	65-84
Удовлетворительно	40-64
Неудовлетворительно	0-39

7. Методические рекомендации 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. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

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. Маккинтон 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 Bringhamst), 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).
 11. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория: Учебное пособие / Н.А. Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2008.
 12. Розенсон И.А. Дизайн: история и теория: Учебное пособие / Н.А. Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2008.

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. Энци. Книговедение, М.: БСЭ.1982

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. www.ruj.ru (Союз журналистов России) www.eartist.narod.ru (библиотека работ по журналистике)
2. www.gipp.ru (Гильдия издателей периодической печати (ГИПП))
3. www.journalist-virt.ru (журнал "Журналист")
4. www.mediareview.by.ru (Интернет-журнал медиакритики и медиаобразования)
5. www.mediasprut.ru (проект "МедиаСпрут")
6. www.redaktoram.ru
7. www.ruprint.ru
8. www.pdi.ru (Институт развития прессы (ИРП)) <http://witrina.ru> (портал печатных СМИ России)
9. <http://edu.of.ru/mediaeducation/> (Российский общеобразовательный портал)
10. <http://www.mediascope.ru/> (Медиаскоп (Электронный научный журнал факультета журналистики МГУ)).

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение программы соответствует действующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов практических занятий, промежуточной аттестации и самостоятельной работы студентов.

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного программного обеспечения, библиотекой РГГМУ.

Учебные аудитории для проведения практических занятий - укомплектованы специализированной (учебной) мебелью, доской.

Учебная аудитория для промежуточной аттестации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью.

Помещение для самостоятельной работы студентов – укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, компьютерами с доступом к сети Интернет и электронной информационно-образовательной среде РГГМУ.

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий