

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Пермский
государственный национальный исследовательский
университет"**

Кафедра культурологии и социально-гуманитарных технологий

Авторы-составители: **Манторова Анна Владимировна**

Рабочая программа дисциплины
ДИЗАЙН КНИГИ И ЖУРНАЛА
Код УМК 95430

Утверждено
Протокол №7
от «05» апреля 2021 г.

Пермь, 2021

1. Наименование дисциплины

Дизайн книги и журнала

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина входит в вариативную часть Блока « Б.1 » образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям):

Направление подготовки: **54.03.01** Дизайн
направленность Графический дизайн

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины **Дизайн книги и журнала** у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

54.03.01 Дизайн (направленность : Графический дизайн)

ПК.1 Способен разрабатывать проекты дизайн-объектов различного плана

Индикаторы

ПК.1.3 Применяет специальные программные средства при решении практических задач в профессиональной деятельности

4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки	54.03.01 Дизайн (направленность: Графический дизайн)
форма обучения	очная
№№ триместров, выделенных для изучения дисциплины	10
Объем дисциплины (з.е.)	3
Объем дисциплины (ак.час.)	108
Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:	42
Проведение лабораторных работ, занятий по иностранному языку	42
Самостоятельная работа (ак.час.)	66
Формы текущего контроля	Защищаемое контрольное мероприятие (2) Итоговое контрольное мероприятие (1)
Формы промежуточной аттестации	Зачет (10 триместр)

5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

Дизайн книги и журнала

Курс «Дизайн книги и журналов» относится к профессиональным элективам части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)". При освоении дисциплины «Дизайн книги и журналов» используются знания и навыки, полученные в процессе изучения предшествующих дисциплин: «Основы графического дизайна», «Компьютерный технологии в графическом дизайне», «Типографика». Изучение данного учебного курса способствует развитию умений художественно-технического оформления печатных изданий.

Тема 1. История газетного и журнального дела

Древняя книга свиток. Книга в Древнем Египте. Античная книга. Древняя книга Китая и Индии. Средневековый рукописный кодекс. Общие черты европейской средневековой книги. Начала христианской рукописной книги. Эволюция христианской рукописной книги. Византийская книга и ее традиции.

Печатная книга Нового и новейшего времени.

Начало книгопечатания в Европе. Ренессансная традиция в печатной книге. Искусство книги в классическую эпоху. Книга и периодические издания XIX века. Эпоха красивой книги. Книга и периодические издания XX века. Роль книги в современном мире.

Тема 2. Дизайн книжной продукции. Художественная интерпретация текста

Издание как изобразительная поверхность. Конструкция книги.

Художественная целостность издания. Архитектоника книги.

Пространство книги. Разворот и страница. Основные композиционные системы. Пропорции.

Динамика книги. Динамика текста. Сюжетное время, время автора и иллюстратора. Динамика изобразительного ряда.

Художественная интерпретация текста. Книга как пространственный образ текста. Индивидуальная характеристика книги.

Книга – синтез искусств. Задачи книжного синтеза. Внешний порядок и смысловое единство.

Эскизное проектирование. Ритмическая организация. Модульная сетка. Формат издания.

Adobe InDesign – программа компьютерной вёрстки. Настройки, интерфейс, основные инструменты.

Работа с блоком текста. Дизайн страниц. Шрифт, принципы выбора, сочетаемость. Дополнительные тексты. Рубрикация, заголовки. Тексты особого характера. Работа с иллюстрациями.

Цвет. Психология цвета. Цветовые модели.

Допечатная подготовка.

Тема 3. Дизайн периодических изданий. Композиция и модуль

Стиль издания. Формат издания. Стандартные и нестандартные форматы. Целевая аудитория. Принцип поразворотного макетирования. Формат страницы и длина строки. Модульная сетка. Разработка модульной сетки. Макет журнала разной сложности. Принципы выбора шрифтов для оформления периодических изданий разных типов. Газеты и информационные бюллетени. Брошюры. Рекламные объявления. Допечатная подготовка.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в какой они указаны в рабочей программе.

Основными видами учебной работы являются аудиторские занятия. Их цель - расширить базовые знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы. Обучающемуся важно помнить, что контактная работа с преподавателем эффективно помогает ему овладеть программным материалом благодаря расстановке необходимых акцентов и удержанию внимания интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма восприятия информации.

Самостоятельная работа преследует следующие цели:

- закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
- формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного назначения для размещения в различных информационных системах;
- совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет;
- самоконтроль освоения программного материала.

Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем во время проведения мероприятий текущего контроля и учитываются при промежуточной аттестации.

Обучающимся с ОВЗ и инвалидов предоставляется возможность выбора форм проведения мероприятий текущего контроля, альтернативных формам, предусмотренным рабочей программой дисциплины. Предусматривается возможность увеличения в пределах 1 академического часа времени, отводимого на выполнение контрольных мероприятий.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

При проведении текущего контроля применяются оценочные средства, обеспечивающие передачу информации, от обучающегося к преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья обучающихся.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:

- конспекты лекций;
- литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
- текст лекций на электронных носителях;
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения дисциплины;
- лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение из перечня информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная:

1. Безрукова, Е. А. Шрифтовая графика : учебное наглядное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Е. А. Безрукова, Г. Ю. Мхитарян. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 130 с. — ISBN 978-5-8154-0407-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/76349.html>
2. Пигулевский, В. О. Дизайн визуальных коммуникаций : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2021. — 441 с. — ISBN 978-5-4487-0765-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/102235.html>

Дополнительная:

1. Macromedia Flash MX 2004:серия мультимедийных самоучителей Adobe InDesign CS2 [и др.]/курс разработан под рук. Г. Г. Антонова.-Лицензионная копия.-М.:1С,2006, ISBN 5-9677-0287-3.-1.
2. Макарова, К. В. Программа спец-курса «Книжная графика» / К. В. Макарова, А. М. Прокофьев. — Москва : Прометей, 2012. — 24 с. — ISBN 978-5-7042-2296-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/58184.html>

9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

<https://www.typography.com/> Hoefler & Co.

<http://www.behance.net> Behance :: Best of Behance

<http://www.fonts.com> Fonts.com

<http://www.design-mania.ru> Дизайн Мания - блог про веб дизайн (web design)

<http://bookcoverarchive.com/> Book Cover Archive

<https://www.factroom.ru/obshchestvo/books-design> 10 потрясающих книг-шедевров дизайна

<https://www.commarts.com/> Communication arts

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине **Дизайн книги и журнала** предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

- 1) презентационные материалы (слайды по темам лекционных занятий)
- 2) доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС)
- 3) доступ в электронную информационно-образовательную среду университета
- 4) интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, электронная почта)
- 5) тестирование

Перечень необходимого лицензионного и (или) свободно распространяемого программного обеспечения:

- 1) офисный пакет приложений (текстовый процессор, программа для подготовки электронных презентаций);
- 2) программа демонстрации видеоматериалов (проигрыватель);
- 3) приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов.

Образовательный процесс по дисциплине **Основы графического дизайна** предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

- 4) Illustrator CS6 16Multiple Platforms Russian
- 5) InDesign CS6 8Multiple Platforms Russian
- 6) Photoshop Extended CS6 13Multiple Platforms Russia

При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).

При организации дистанционной работы и проведении занятий в режиме онлайн могут использоваться:

система видеоконференцсвязи на основе платформы BigBlueButton (<https://bigbluebutton.org/>).

система LMS Moodle (<http://e-learn.psu.ru/>), которая поддерживает возможность использования текстовых материалов и презентаций, аудио- и видеоконтент, а так же тесты, проверяемые задания, задания для совместной работы.

система тестирования Indigo (<https://indigotech.ru/>).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база обеспечивается наличием:

Для лабораторных работ необходима аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской. Компьютерный класс. Состав оборудования определен в Паспорте компьютерного класса.

Для проведения групповых (индивидуальных) консультаций - аудитория, оснащенная презентационной

техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.

Для проведения мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации - аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской. Компьютерный класс. Состав оборудования определен в Паспорте компьютерного класса.

Для самостоятельной работы необходима аудитория для самостоятельной работы, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. Помещения Научной библиотеки ПГНИУ.

Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:

1. Научно-библиографический отдел, корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютера с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

2. Читальный зал гуманитарной литературы, корп. 2, ауд. 418. Оборудован 7 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

3. Читальный зал естественной литературы, корп.6, ауд. 107а. Оборудован 5 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

4. Отдел иностранной литературы, корп.2 ауд. 207. Оборудован 1 персональным компьютером с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

5. Библиотека юридического факультета, корп.9, ауд. 4. Оборудована 11 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

6. Читальный зал географического факультета, корп.8, ауд. 419. Оборудован 6 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

Все компьютеры, установленные в помещениях научной библиотеки, оснащены следующим программным обеспечением:

Операционная система ALT Linux;

Офисный пакет Libreoffice.

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

**Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Дизайн книги и журнала**

**Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции.
Индикаторы и критерии их оценивания**

ПК.1

Способен разрабатывать проекты дизайн-объектов различного плана

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.1.3 Применяет специальные программные средства при решении практических задач в профессиональной деятельности</p>	<p>Знает конструкционные и изобразительные особенности разных типов изданий; Знает основы ритмической организации пространства издания; Знать особенности исторического развития печатного дела; Умеет использовать современные компьютерные технологии в проектировании макетов изданий; Умеет грамотно работать с разными типами элементов в макете; Владеет навыками анализа стилевой направленности текста; Владеет навыками применения технических правил набора.</p>	<p align="center">Неудовлетворител</p> <p>Не знает конструкционные и изобразительные особенности разных типов изданий; Не знает основы ритмической организации пространства издания; Не знает особенности исторического развития печатного дела; Не умеет использовать современные компьютерные технологии в проектировании макетов изданий; Не умеет грамотно работать с разными типами элементов в макете; Демонстрирует отсутствие навыков анализа стилевой направленности текста; Не владеет навыками применения технических правил набора;</p> <p align="center">Удовлетворительн</p> <p>Знает некоторые конструкционные и изобразительные особенности разных типов изданий; Знает отдельные особенности ритмической организации пространства издания; Знает отдельные особенности исторического развития печатного дела; При консультативной поддержке может использовать современные компьютерные технологии в проектировании макетов изданий; Демонстрирует частично сформированное умение грамотно работать с разными типами элементов в макете; Фрагментарное применение навыков анализа стилевой направленности текста; Фрагментарное применение навыков набора;</p> <p align="center">Хорошо</p> <p>Имеет общее представление о</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>конструкционных и изобразительных особенностях разных типов изданий; Знает большую часть особенностей ритмической организации пространства издания; Имеет общее представление об основных особенностях исторического развития печатного дела; В целом успешное, но содержащее отдельные проблемы умение использовать современные компьютерные технологии в проектировании макетов изданий; В целом успешное, но содержащее отдельные проблемы умение грамотно работать с разными типами элементов в макете; Успешное, но содержащее отдельные проблемы владение навыками анализа стилевой направленности текста; В целом успешное, но содержащее отдельные проблемы владение навыками применения технических правил набора;</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Сформированные систематические знания конструкционных и изобразительных особенностей разных типов изданий; Сформированные знания особенностей ритмической организации пространства издания; Сформированные систематические знания особенностей исторического развития печатного дела; Сформированное умение использовать современные компьютерные технологии в проектировании макетов изданий; Сформированное умение грамотно работать с разными типами элементов в макете; Успешное и систематическое применение навыков анализа стилевой направленности текста; Успешное и систематическое применение технических правил набора;</p>

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Схема доставки : Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет

Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации : Оценка по дисциплине в рамках промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.

Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» - от 81 до 100

«хорошо» - от 61 до 80

«удовлетворительно» - от 43 до 60

«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
ПК.1.3 Применяет специальные программные средства при решении практических задач в профессиональной деятельности	Тема 1. История газетного и журнального дела Защищаемое контрольное мероприятие	Знает основные черты, проблемы и особенности развития книжного дизайна с древнейших времен до нашего времени
ПК.1.3 Применяет специальные программные средства при решении практических задач в профессиональной деятельности	Тема 2. Дизайн книжной продукции. Художественная интерпретация текста Защищаемое контрольное мероприятие	Знает основные приемы и правила работы над ключевыми элементами, составляющие композиционный сценарий издания; Умеет применять основные инструменты программы компьютерной вёрстки; Владеет навыками художественной интерпретации текста средствами графического оформления
ПК.1.3 Применяет специальные программные средства при решении практических задач в профессиональной деятельности	Тема 3. Дизайн периодических изданий. Композиция и модуль Итоговое контрольное мероприятие	Знает основы ритмической организации пространства периодического издания, пропорций и модульной сетки; Умеет грамотно работать с блоком текста; Умеет применять изображения в рамках функционально-эстетического синтеза; Владеет навыками применения шрифтовых гарнитур; Владеет навыками анализа целевой аудитории издания с целью создания стилевой направленности

Спецификация мероприятий текущего контроля

Тема 1. История газетного и журнального дела

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
30 вопросов закрытого типа, за каждый правильный ответ - 1 балл	30

Тема 2. Дизайн книжной продукции. Художественная интерпретация текста

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **30**

Проходной балл: **13**

Показатели оценивания	Баллы
Формирует структуру разворота, исходя из стилистической и сюжетной направленности произведения	10
Самостоятельно работает с иллюстрационными фреймами в программе Adobe InDesign	6
Самостоятельно работает с текстовыми фреймами в программе Adobe InDesign	6
Грамотно выбирает формат издания с точки зрения функциональных и эстетических параметров	5
Соблюдает основные технические правила набора текста	3

Тема 3. Дизайн периодических изданий. Композиция и модуль

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **40**

Проходной балл: **17**

Показатели оценивания	Баллы
Самостоятельно работает с блоками текста с использованием текстовых фреймов	11
Знает основы ритмической организации пространства, пропорций и модульной сетки	10
Иллюстрации и фотографии грамотно вставлены в массив текста	10
Подобранные шрифты соответствуют стилистической направленности издания	3
Развороты спроектированы с учетом целевой аудитории предполагаемого издания	2
Соблюдены правила технического набора текста	2
Гармоничная сочетаемость шрифтовых гарнитур текста и заголовков	2