

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Филологический факультет

УТВЕРЖДАЮ:

Декан филологического факультета

И. В. Тубалова

« 15 » марта 2022_ г.

Рабочая программа дисциплины

Дизайн книги

по направлению подготовки
42.03.03 Издательское дело

Направленность (профиль) подготовки:
Книгоиздательское дело

Форма обучения
Очная

Квалификация
Бакалавр

Год приема
2021

Код дисциплины в учебном плане: Б1.О.29

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП

И.А. Айзикова И.А. Айзикова

Председатель УМК

Ю.А. Тихомирова Ю.А. Тихомирова

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

- ОПК-6. Способен использовать в профессиональной деятельности современные технические средства и информационно-коммуникационные технологии.
- ПК-3. Способен к выполнению отдельных видов работ по художественно-техническому оформлению разных видов изданий.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК 6.1. Анализирует, сравнивает современные технические средства и информационно-коммуникационные технологии, используемые для производства печатных и электронных изданий.

ИОПК 6.2. Использует в профессиональной деятельности современное программное обеспечение.

ИПК 3.1. Понимает основы типографики, верстки, характеристики программного обеспечения художественно-технического оформления изданий; применяет профессиональную терминологию в области книжного дизайна.

ИПК 3.2. Осуществляет поиск и анализ информации для художественно-технического оформления изданий, подбирает различные форматы материалов, сочетающиеся в составе одного издания.

ИПК 3.3. Использует компьютерные программы для верстки и проектирования макета издания, в том числе включающего визуальную информацию; разрабатывает проектные задания на создание объекта визуальной информации, выбирает и применяет показатели и средства контроля, необходимые для проверки качества художественно-технического оформления изданий.

2. Задачи освоения дисциплины

– Научиться анализировать современные технические средства и информационно-коммуникационные технологии, используемые в дизайне книжного издания.

– Получить навыки использования в профессиональной деятельности современного программного обеспечения.

– Научиться использовать в профессиональной деятельности современные информационно-коммуникационные технологии.

– Изучить основы типографики, верстки;

– Изучить характеристики программного обеспечения художественно-технического оформления изданий.

– Научиться применять профессиональную терминологию в области книжного дизайна.

– Овладеть навыками подбора информации и нужных форматов для художественно-технического оформления издания.

– Овладеть навыками использования компьютерных программ для верстки и проектирования макета издания.

– Научиться разрабатывать проектные задания на создание объектов визуальной информации.

– Научиться применять показатели, необходимые для проверки качества художественно-технического оформления изданий.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Седьмой семестр, экзамен

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам:

- Основы цифровой грамотности;
- Введение в книжное дело,
- Стандарты в книжном деле,
- Основы верстки для редактора,
- Технологии производства печатных и электронных средств информации,
- Графические редакторы.
- История и теория шрифтов
- Типографика

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часов, из которых:

- лекции: 20 ч.
 - практические занятия: 30 ч.
 - групповые консультации: 4,3 ч.;
 - индивидуальные консультации: 2,5 ч.;
 - промежуточная аттестация: 38 ч.;
- в том числе практическая подготовка: 30 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Эволюция графического дизайна

Зарождение графического дизайна. Влияние индустриализации. Прерафаэлиты. Движение искусств и ремёсел. Ар-нуво. Модернизм. Конструктивизм. Баухаус. Швейцарская школа. Постмодернизм.

Тема 2. Типографика: особенности книжного дизайна

Типографика. Особенности книжного дизайна. Классификация шрифтов. Подбор шрифта для книжного издания. Сочетаемость шрифтов. Цифровые форматы шрифтов.

Тема 3. Типографика: верстка текста в книжных изданиях

Функциональные и эстетические требования к блоку текста. Расстановка переносов. Корректировка межсловных пробелов. Вгонка и выгонка строк. Разрядка. Трекинг. Кернинг. Работа с прописным набором. Работа с цифрами. Кегль. Выключка. Интерлиньяж. Приводность строк.

Тема 4. Выполнение контрольного задания

Тест на усвоение темы “ Эволюция графического дизайна”.

Тема 5. Современные инструменты InDesign для книжных изданий

Мастер-шаблон. Стили. Работа с изображениями.

Тема 6. Выполнение контрольного задания
Верстка текста с использованием инструментов InDesign.

Тема 7. Навигация внутри книги
Аппарат издания. Требования к оформлению аппарата издания. Рубрикация.
Работа с абзацами. Выделения. Технические приемы и правила заверстки заголовков. Колонтитулы. Колонцифры. Содержание.

Тема 8. Ян Чихольд: книжные поля
Ян Чихольд. Определение размеров и пропорций основных композиционных элементов издания. Эстетические требования к полям. Расчет размера полей. Композиционные схемы разворота. Работа с полями в InDesign.

Тема 9. Обложка книги: стилевые решения
Внешнее оформление издания. Концепция издания. Работа над оформлением обложки книги. Подготовка обложки к верстке и печати.

Тема 10. Выполнение контрольного задания
Тема 11. Комплексное проектирование книжного проекта: функционально-матричный подход

Тема 12. Дизайн-мышление и методы работы над дизайном книжного издания
Дизайн-мышление. Методика ИЗ60. Дивергентное мышление. Метод мозгового штурма. Карта памяти. Метод фокальных объектов. Креативное мышление в работе над дизайн-проектом.

Тема 13. Этапы работы над книжным проектом
Изучение этапов работы над проектом, распределения задач и основных сложностей.

Тема 14. Подготовка собственного издательского проекта. Работа с типографией.
Подготовка макета проекта к презентации и печати. Папка верстки. Техническое задание для типографии.

Тема 15. Презентация издательских проектов.
Защита издательских проектов перед преподавателем и группой. Описание проекта и этапов работы над ним, оценка результата.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, проведения контрольных работ, тестов по лекционному материалу, выполнения домашних заданий и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Экзамен в седьмом семестре проводится в устной форме. Экзамен состоит из двух частей. Первая часть представляет собой защиту проекта и ответы на замечания преподавателя. Вторая часть – ответ на теоретический вопрос. Продолжительность экзамена 1,5 часа.

Первая часть проверяет ИОПК 6.1, ИОПК 6.3, ИПК 3.2, ИПК 3.3.

Вторая часть содержит один вопрос, проверяющий ИПК 3.1. Ответ на вопрос второй части дается в развернутой форме.

Примерный перечень теоретических вопросов

1. Основные этапы развития графического дизайна.
2. Движение искусств и ремёсел. Предпосылки возникновения, основные принципы, представители, роль в истории графического дизайна.
3. Ар-нуво. Зарождение стиля. Основные представители. Характерные черты.
4. Баухаус как направление в дизайне. История возникновения и влияние на современный дизайн.
5. Дизайн книги в 1920-х гг. в Европе и СССР. Сравнительный анализ.
6. Швейцарская школа. Основатели и роль школы в истории дизайна.
8. Дизайн в эпоху постмодерна.
9. Типографика. Основные понятия. Эмиль Рудер.
10. Шрифт как самостоятельная художественная форма и определяющий элемент книги. Выбор шрифта для книжного издания.
11. Вклад Яна Чихольда в дизайн книги. Канон Ван де Граафа.
12. Функциональные и эстетические параметры выбора формата издания. Особенности форматов.
13. Технологические ограничения при использовании цвета.
14. Подготовка технического задания для типографии.
15. Принципы работы с иллюстрациями.
16. Факторы, влияющие на художественно-техническое оформление книги.

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

На промежуточную аттестацию влияет посещаемость занятий, выполнение тестов и контрольных работ, выполнение домашних заданий.

«Отлично» ставится студенту, выполнившему учебный проект в полном объеме и верно ответившему на теоретический вопрос.

«Хорошо» ставится студенту, выполнившему учебный проект в полном объеме, но допустившему ошибки в ответе на теоретический вопрос.

«Удовлетворительно» ставится студенту, выполнившему учебный проект в неполном объеме или не ответившему на теоретический вопрос.

«Удовлетворительно» ставится студенту, выполнившему учебный проект в неполном объеме и не ответившему на теоретический вопрос.

Студент, не выполнивший учебный проект, к экзамену не допускается.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/enrol/index.php?id=6546>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) План практических занятий по дисциплине.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

– Аббасов И. Б. Дизайн-проекты от идеи до воплощения. М.: ДМК Пресс, 2019. 356 с.

– Корытов О.В. Дизайн иллюстрированной книги : учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2019. 122 с.

– Мюллер-Брокманн Й. Модульные системы в графическом дизайне. М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2018. 184 с.

б) дополнительная литература:

– Indie Publishing. How to Design and Produce Your Own. New York, 2008. 234 p.

– Meggs Ph. History of graphic design. 2012. 148 p.

– Королькова А. Живая типографика. М., 2008. 376 с.

– Мильчин А. Э. Как надо и как не надо делать книги. Культура издания в примерах. М., 2012. 393 с.

– Мясников Ю. Н. Технология матричного комплексного проектирования прессы региона. Томск, 2013. 164 с.

– Филичи Дж. Типографика. Шрифт, верстка, дизайн. СПб.: БХВ-Петербург, 2014. 532 с.

– Чихольд Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике. М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2009. 190 с.

– Шпикерман Э. О шрифте. М., 2005. 412 с.

в) ресурсы сети Интернет:

– Русский язык – справочно-информационный портал Грамота.Ру [Электронный ресурс]. – М., 2000. – Режим доступа: <http://gramota.ru>, свободный.

– Словари. Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://slovari.ru>, свободный.

– Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dic.academic.ru>, свободный.

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

– Операционная система Windows 7 Professional SP1;

– Adobe InDesign.

б) информационные справочные системы:

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>

– ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>

– ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>

– Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>

– ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>

– ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

Аудитория, оборудованная проектором и компьютером;

Аудитория, оборудованная меловой или маркерной доской;

Принтер.

15. Информация о разработчиках

Вершинин Василий Александрович, к.ф.н., старший преподаватель кафедры новых медиа, фотожурналистики и медиадизайна