

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО

Деканом факультета МАИС

 О.А. Бударной

«06» октября 2015 г.

УТВЕРЖДЕНО

Зав. кафедрой дизайна

 М.В. Решетовой

«06» октября 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Художественно-технологическое редактирование

Направление подготовки: «Дизайн»

Профиль подготовки: Дизайн Среды

Квалификация Бакалавр

Форма обучения Очная

Согласовано:

С председателем методического совета по качеству по направлению

**Москва
2015**

Программа утверждена на заседании кафедры дизайна
Протокол № _____ от _____ года.

Программа обсуждена и утверждена на заседании методического совета факультета
Протокол № _____ от _____ года.

Составитель:

М.Ю. Съедина, старший преподаватель кафедры дизайна Московского государственного университета культуры и искусств.

Учебно-методический комплекс / Сост. Съедина М.Ю. .- М.: Московский государственный университет культуры и искусств, 2015

Аннотация

Курс «художественно технологическое редактирование» изучается студентами на втором курсе, получающими квалификацию бакалавр по направлению подготовки: «Дизайн» (профиль подготовки «Графический дизайн»).

Целью дисциплины является приобретение студентами как теоретических знаний по вопросам оформления и иллюстрирования книг и журналов; определение роли литературного редактора в процессе допечатной подготовки книжно-журнальных изданий (проектирования, макетирования, верстки и художественно-технического

редактирования).

Так и практических навыков по созданию различных типов полиграфической продукции, таких как газеты, книги, журналы, буклеты, средствами программы Adobe InDesign. В рамках курса изучаются основы работы в программе Adobe InDesign.

Для успешного прохождения курса студент должен обладать следующими знаниями:

- Знание Windows-интерфейса: терминология, назначение, принципы работы.
- Знание особенностей цветковых моделей RGB, CMYK.
- Знание возможностей и общих принципов работы программ Microsoft Office.
- Знание основ компьютерной графики.
- Знать основы колористики;
- Знать основы композиции;
- Обладать навыками работы в программах обработки растровой и векторной графики (Adobe Photoshop и Adobe Illustrator).

1.Цель освоения дисциплины – Изучение художественных, креативных и технических задач, стоящих перед внештатным художником и художественным редактором, работающим в рекламном бюро, в редакции периодического издания или в издательстве. Формирование целостного представления о процессе верстки публикаций, их подготовке к печати. Приобретение навыков по работе в программе компьютерной верстки Adobe InDesign, и практических знаний по верстке, макетированию и дизайну документов в среде InDesign. Ознакомление с основными процессами предпечатной подготовки, без которых немислимы современные настольные издательские системы. Определение роли литературного редактора в процессе допечатной подготовки книжно-журнальных изданий и его взаимоотношений с дизайнером книги в процессе проектирования, макетирования, верстки и художественно-технического редактирования.

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Курс является дисциплиной федерального компонента цикла общепрофессиональных дисциплин государственного образовательного стандарта.

Курс «Художественно техническое редактирование» посвящен освоению принципов работы в программе компьютерной верстки Adobe InDesign, в связи с чем его изучение предусматривает наличие у обучающихся базовых знаний по работе с ПК и основам графического дизайна.

Курс позволяет студенту получить теоретические знания и практические навыки, в области применения компьютерных технологий относительно графического дизайна.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля): ОК-1, ПК-2, ПК-3

Коды компетенции	Название компетенции	Краткое содержание /определение и структура компетенции	Характеристика порогового (обязательного) уровня сформированности компетенции у выпускника вуза
ОК-1	Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию	- может осуществлять мыслительную деятельность на уровне анализа,	– дает определение понятий «анализ», «синтез» и «обобщение»; – толкует смысл понятий

	<p>информации, постановке цели и выбору путей её достижения</p>	<p>синтеза и обобщения, - умеет ставить перед собой цели; способен выбирать пути достижения цели на основе воспринятой в процессе образования информации.</p>	<p>«анализ», «синтез» и «обобщение»;</p> <ul style="list-style-type: none"> – использует эти знания для сбора информации, – классифицирует информацию по определенным категориям, – выделяет главное и второстепенное – демонстрирует культуру мышления при решении профессиональных задач; – распознает главные и вспомогательные цели; – соотносит требования к результатам образования с собственными целевыми установками; – ставит и решает задачи, необходимые для реализации цели; –разрабатывает план поэтапного решения поставленных задач –реализует на практике план поэтапного решения поставленных задач; –способен оценить роль культуры мышления в социальной и профессиональной деятельности.
<p>ПК-2</p>	<p>Владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта;</p> <p>владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка;</p> <p>навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи;</p> <p>элементарными профессиональными навыками скульптора;</p>	<p>- может самостоятельно изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции;</p> <p>-способен воссоздавать форму предмета по чертежу;</p> <p>- умеет создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник;</p>	<ul style="list-style-type: none"> – называет и владеет основными этапами работы над рисунком; – объясняет конструктивное построение предметов, объектов и человеческой фигуры; – перечисляет принципы и техники исполнения конкретного рисунка; – демонстрирует владение приемами работы в макетировании и моделировании, воссоздает форму предмета по чертежу; – перечисляет методы и технологии классических техник станковой графики; – определяет и использует

	<p>приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки.</p>	<p>- способен работать в различных пластических материалах с учетом их специфики; - готов использовать новые знания и умения в практической деятельности, в том числе в новых областях знаний.</p>	<p>приемы работы с цветом и цветовыми композициями; – применяет при выполнении работ знание основ перспективы и теории теней – перечисляет основные правила и принципы набора и верстки; – применяет на практике основные правила и принципы набора и верстки.</p>
ПК-3	<p>Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений.</p>	<p>- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению определенной дизайнерской задачи.</p>	<p>– дает определения понятиям «проектная идея», «концепция», «творческий подход», «Дизайнерская задача»; – объясняет понятия «проектная идея», «концепция», «творческий подход», «Дизайнерская задача»; – интерпретирует дизайнерскую задачу; – использует при разработке проектной идеи современные концепции гуманитарных, естественных, технических наук; – применяет на практике различные творческие подходы к разработке проектной идеи; – представляет проектную идею с помощью схем, эскизных набросков, аналоговых примеров; – анализирует, оценивает и критикует проектную идею с позиций потенциальных заказчиков и потребителей, профессионального сообщества.</p>

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) Знать: знать основные задачи конструирования, оформления и иллюстрирования печатных изданий, основные форматы изданий (по ГОСТ 5773-76), основные правила набора и верстки разных видов текста, основные правила верстки иллюстраций, основные гарнитуры шрифтов. Основные процессы предпечатной подготовки. Особенности современных издательских систем. Процесс производства и реализации печатной продукции. Структуру, функциональные особенности основных подразделений издательства, рекламного агентства.

2) Уметь: работать над проектом: сканирование и обработка оригиналов, проектирование и утверждение макетов. Выбрать полиграфические материалы подходящие для издания. Уметь оценивать качество оформления и иллюстраций разных типов изданий; Самостоятельно работать с программой компьютерной верстки Adobe InDesign, работать с блоками текста, цветом, средствами оптимизации работы, правильно использовать шрифтов, на практике применять правила и приемы верстки, взаимодействовать с другими программными средствами в ходе работы.

3) Владеть: владеть профессиональными навыками в области выбора полиграфических технологий, а также внутреннего и внешнего оформления изданий, представлениями о задачах редактора в процессе оформления и иллюстрирования печатных изданий, опытом создания и редактирования различных типов полиграфической продукции, таких как газеты, книги, журналы, буклеты средствами программы InDesign.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

В процессе обучения проводятся лекционные, семинарские и практические занятия по изучению художественно-технологических технологий сфере дизайна.

Лекционные занятия предназначены для теоретического осмысления основных разделов дисциплины.

Практические занятия предполагают работу каждого студента с графическими документами по групповому или индивидуальному заданию и личные презентации перед группой.

Самостоятельная работа является вне-аудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса по рекомендованной литературе и интернет-ресурсами для выполнения заданий по курсу.

Степень овладения знаниями и практическими навыками определяется в процессе текущего, промежуточного и итогового контроля посредством устного опроса при проведении семинарских и практических занятий, представления работ по индивидуальным заданиям, выполнения самостоятельной работы, промежуточного рубежного контроля и зачета по итогам изучения дисциплины.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Всего часов	Семестры
Общее количество часов по данной дисциплине	108	5
Аудиторные занятия	72	
Лекции	12	
Семинары	12	
Практические занятия	30	
Самостоятельная работа	36	
Вид итогового контроля		экзамен

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ч.). в конце семестра проводятся: зачет.

Расчет часов очной формы обучения

№	Раздел дисциплины	Се м е стр	Не де ля	Виды учебной работы						СР С	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Все го	Аудиторные занятия				Се ме на ры		
					Лек ции	Пра кт.	Кон тр. раб.				
	Раздел 1. Общие вопросы оформления печатной продукции										
1	Введение	V	1	0,5	0,5						
2	Тема 1.1. Общие вопросы оформления книги, журнала	V	1	0,5	0,5						
3	Тема 1.2. Особенности книжной и журнальной композиции	V	1	3	1	2					
	Раздел 2. Методика художественно-технического оформления издания			0							

4	Тема 2.1. Методика оформительской работы при издании книг, журналов. Участие редактора в выпуске книги	V	2	2,5	0,5	2			
	Семинар. Методика художественно-технического оформления издания	V	2	1				1	оценка за семинар
	Раздел 3. Дизайн книжной формы			0					
5	Тема 3.1. Формат издания и полосы набора	V	2	0,5	0,5				
	Семинар. Дизайн книжной формы	V	3	1				1	оценка за семинар
6	Тема 3.2. Шрифты	V	3	1	1				
	Семинар. Шрифт в художественно-техническом оформлении книги	V	3	2				2	оценка за семинар
17	Тема 3.3. Композиция отдельных видов текстовых форм	V	4	0,5	0,5				
	Семинар. Композиция текстовых форм	V	4	1				1	оценка за семинар
8	Тема 3.4. Композиция полос набора, различных по функции в издании	V	4	0,5	0,5				

	Семинар. Композиция полос набора	V	4	1				1		оценка за семинар
9	Тема 3.5. Рубрикация книги и ее оформление	V	4-5	2,5	0,5	2				
	Семинар. Рубрикация книги и ее оформление	V	5	2				2		оценка за семинар
	Раздел 4. Вопросы иллюстрирования и рекламы изданий			0						
10	Тема 4.1. Иллюстрации	V	5-6	1,5	0,5	1				
	Семинар. Иллюстрирование различных типов изданий	V	6	2				2		оценка за семинар
11	Тема 4.2. Оформление титульных и внешних элементов книги	V	6-7	2,5	0,5	2				
	Семинар. Оформление титульных листов и внешних элементов книги	V	7	1				1		оценка за семинар
	Семинар. Художественное единство книги: теория и практика	V	7	1				1		проверка домашнего задания

	Раздел 5. Работа с настольными издательскими системами								
12	Современные тенденции развития настольных издательских систем	V	7-8	1,5	0,5	1			
13	Adobe InDesign особенности программы и основы работы	V	8-9	5	1	4*		4	проверка домашнего задания
14	Работа с цветом и графикой.	V	9-10	4,5	0,5	4*		4	проверка домашнего задания
15	Создание и работа с многостраничной публикацией. Палитра Pages.	V	10-11	4,5	0,5	4*		4	проверка домашнего задания
16	Работа с таблицами.	V	11-12	2,5	0,5	2*		4	проверка домашнего задания
17	Работа с Редактором материалов, автозаменой, стилями, базовой сеткой. Создание содержания	V	12-13	6,5	0,5	6*		4	проверка домашнего задания
18	Правила верстки периодических изданий	V	14-15	5	1	4*		4	проверка домашнего задания

19	работа над журналом	V	15-17	10,5	0,5	10*		8	проверка домашнего задания	
20	Подготовка к печати и Запись PS-файлов	V	17-18	4,5	0,5	4*		4	проверка домашнего задания	
	ИТОГО			72	12	48		12	36	Зачет

* интерактивная форма занятий предполагает творческое практическое задание совпадающее с темой домашнего задания

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел 1. Общие вопросы оформления печатной продукции

Тема 1. Введение

Роль редактора в оформлении издания. Печать как средство просвещения и воспитания. Основные принципы организации издательского дела.

Роль художника, дизайнера, оператора компьютерной верстки в создании современного оригинал-макета издания, согласованные квалифицированные действия литературного и художественно-технического редакторов – необходимое условие получения высококачественной печатной продукции. Основные виды печатной продукции, их место в жизни современного читателя.

Тема 2. Общие вопросы оформления книги, журнала

Понятие «Художественно-техническое оформление изданий». Основные задачи оформления книги, журнала и требования к их качеству.

Виды литературы и типизация оформления книг, журналов. Книга как наиболее универсальное и современное приспособление для передачи текстовой и изобразительной информации. Типовое строение книги, вариации типового строения книжной структуры в зависимости от содержания книги, условий пользования ею, целевой установки, читательского адреса. Типографика в книге и журнале. Роль изобразительного начала в книге.

Тема 3. Особенности книжной и журнальной композиции

Понятие «композиция книги». Основные сведения о ее внешней и внутренней структуре. Элементы композиционного комплекса. Общие понятия о построении книжного пространства и о его связи с проблемами времени, ритма и книжной фактуры. Понятие «архитектоника» книги. Цельность и единство принципов композиционных построений в книге и журнале.

Раздел 2. Методика художественно-технического оформления издания

Тема 4. Методика оформительской работы при издании книг, журналов. Участие редактора в выпуске книги

Последовательность и содержание основных этапов издательской работы. Социальный заказ, дизайн-концепция издательства, проектное задание, план работы над оформлением издания, процессы допечатной подготовки (обработка текстовых и изобразительных оригиналов для полиграфии), работа над сигнальными и контрольными экземплярами. Основные звенья издательского и творческого процесса создания книги (журнала): анализ содержания и формы литературного произведения, определение потребительских требований к изданию, замысел оформления как разработка функциональной структуры издания; построение образно-пространственной формы книг средствами графики и полиграфии.

Редактирование издания как звено в процессе издательского формирования книги.

Задачи художественного и литературного редакторов: определение общей идеи организации книги, руководство издательским циклом ее разработки, редактирование изобразительных оригиналов, контакты с художниками и полиграфистами в процессе работы.

Макетирование изданий, его сущность, разновидности форм, условия их применения, приемы исполнения.

Раздел 3. Дизайн книжной формы

Тема 5. Формат издания и полосы набора

Формат издания, определение понятия. Лист бумажный и печатный. Доля бумажного листа и формат страницы (пропорции сторон). Выбор формата для издания: влияние технологических, экономических и эстетических факторов на формирование облика будущей книги.

Полоса набора. Определение понятия, способы построения полос набора в книгах.

Восприятие полос набора на книжном развороте, гигиенические нормы длины строки и формата полосы.

Варианты оформления полос набора по ОСТ 29.124-94 и ОСТ 29.33-98.

Поля в книге, журнале, их назначение и размеры. Страница, полоса набора и поля в их взаимоотношении.

Оптический и геометрический центры полос набора. Размеры полей и раскладка их в печатной форме.

Требование к качеству набора текста: интерлиньяж, апроши, правило приводности строк, выключка, грамотное решение абзацных отступов, переносов, акцентировок, выделений и т.д.

Тема 6. Шрифты

Роль шрифта в раскрытии содержания книги. Основные типологические группы шрифтов.

Шрифты рисованные и наборные. Графические элементы различных наборных шрифтов.

Гарнитуры наборных шрифтов и разновидности начертаний в них. Классификация шрифтов по их графическим признакам и стандартный ассортимент наборных шрифтов.

Удобочитаемость гарнитур и текста. Кегль шрифта, длина строки и удобочитаемость.

Выбор шрифтов для различных типов печатных изданий. Визуальные и смысловые эффекты совмещения различных гарнитур, начертаний и кеглей.

Тема 7. Композиция отдельных видов текстовых форм

Виды текстов (основные, дополнительные, справочно-вспомогательные) и их роль в раскрытии содержания произведения; приемы их логического разграничения. Принципы оформления и композиционного построения простых, усложненных, смешанных, титульных, формульных и табличных текстов и удобочитаемость книги. Типографический дизайн как эффективное средство визуальной передачи содержания, идеи произведения.

Тема 8. Композиция полос набора, различных по функции в издании

Разновидности полос набора в зависимости от их назначения и роли в книге. Основной принцип композиции полос в книге и общие требования к качеству их построения.

Особенности композиции начальных, концевых и рядовых полос.

Композиция чисто текстовых полос, иллюстрированных, с таблицами, с формулами, другими видами справочно-вспомогательных элементов. Композиция иллюстрационных разворотов в книге и журнале. Технические и выразительные возможности компьютерной верстки, журнала в программах QuarkXPress, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Page Maker.

Тема 9. Рубрикация книги и ее оформление

Рубрикация как выражение логического плана книги. Виды рубрик: шрифтовые, немые, с помощью графических элементов, нумерационные и т.д.

Принципы шрифтового оформления рубрик (гарнитуры шрифта, кегли) для выражения их логического значения в произведении.

Раскрытие архитектоники книги композиционными приемами: шмуцтитул, начальная полоса, заголовки шапкой и на спуске, рубрики вразрез текста, форточкой, в подбор, маргиналиями и компендиумом. Принципы их построения и расположения,

целесообразность применения в различных типах изданий.
Использование изображений и цвета в оформлении рубрик.

Раздел 4. Вопросы иллюстрирования и рекламы изданий

Тема 10. Иллюстрации

Назначение иллюстраций в книге и журнале. Роль иллюстраций в различных типах изданий. Взаимосвязи изображений и текста в книге (журнале): смысловые, функциональные, эмоциональные, композиционные и т.д.

Типы изображений в печатных изданиях: познавательные, художественно-образные, декоративные. Познавательные изображения и их роль в научных, технических и учебных изданиях. Художественно-образные иллюстрации и их главная задача – эмоциональное выражение смысла литературного произведения и его формы. Декоративные изображения, область их применения.

Роль фотографии в иллюстрировании современной литературы. Классификация иллюстраций: иллюстрации предметные, действия, состояния, отражающие сюжет, и иллюстрации, раскрывающие подтекст. Возможность применения тех и других решений для одного издания. Вид иллюстраций по творческому методу их создания, по технике исполнения оригиналов и по способам полиграфического воспроизведения в печати. Типовые схемы расположения иллюстраций на развороте по отношению к тексту (схемы верстки: открытая, закрытая, глухая т.д.)

Тема 11. Оформление титульных и внешних элементов книги

Назначение, виды и специфика оформления титульных и внешних элементов книги.

Соотношение утилитарных и эстетических функций в элементах внешнего оформления.

Типы оформления внешних элементов книги: шрифтовой, орнаментально-декоративный, предметно-тематический, символический, сюжетно-тематический.

Титульный лист, его виды, основные композиционные задачи.

Обложка, суперобложка, переплет – их виды, особенности оформления и использования в различных типах изданий.

Проблема создания единого композиционного и художественного целого при оформлении внешних и внутренних элементов изданий.

Раздел 5. Работа с настольными издательскими системами

Тема 12. Современные тенденции развития настольных издательских систем

История развития настольных издательских систем. Краткая характеристика программных пакетов. Полиграфические форматы и их свойства. Понятие верстка. Элементы публикации. Основные ошибки верстки. Продукция, производимая средствами верстки.

Тема 13. Adobe InDesign особенности программы и основы работы

Отличительные особенности программы Adobe InDesign. Интерфейс программы (палитры, диалоговые окна) настройка рабочей области. Единицы измерения. Настройка интерфейса программы. Вспомогательные элементы интерфейса. Панель управления для работы с объектами. Основы типографики. Эволюция шрифтов и их взаимосвязь с технологиями печати. Классификация современных шрифтов. Современная шрифтовая культура. Импорт текста и форматы текстовых файлов. Работа с текстом. Текстовые фреймы и управляющая палитра. Связывание текстовых фреймов, настройки, способ работы. Управляющая палитра. Стили и их применение.

Тема 14. Работа с цветом и графикой.

Работа с графикой. Управляющая палитра. Связи графики с публикацией. Работа с

цветом. Палитры Color Picker, Color, Swatches. Виды Pantone и их свойства. Контроль над цветом (Separation Preview, Total Ink Limit). Текст вдоль контура. Обтекание объектов текстом. Работы с цветом (Color, Swatches). Палитра Links. Работа с обтравочными контурами в InDesign. Алгоритм лакировки.

Тема 15. Создание и работа с многостраничной публикацией. Палитра Pages.

Работа с многостраничной публикацией (нумерация страниц, плавающие колонтитулы). Создание и применение мастер-шаблонов.

Тема 16. Работа с таблицами.

Создание таблиц средствами программы. Импорт готовых таблиц из других приложений. Работа с табулированным текстом.

Тема 17. Работа с Редактором материалов, автозаменой, стилями, базовой сеткой. Создание содержания.

Режим редактора материала. Работа с автозаменой. Работа со стилями (Paragraph Style, Character Style). Вложенные стили (буквица). Привязка к базовой сетке. Создания содержания.

Тема 18. Правила верстки периодических изданий

Правила верстки периодических изданий. Разработка модульной сетки для газеты. Расчет пропорции полосы и полей. Расчет модульной сетки. Создание стилей для периодических изданий.

Тема 19. Работа над журналом

Расчет и разработка модульной сетки для журнала. Настройка стилей для журнала. Правила верстки периодических изданий.

Тема 20. Подготовка к печати и Запись PS-файлов

Подготовка к печати. Preflight. Package. Основные моменты проверки. Запись PS-файлов. Виды PDF и Adobe Acrobat. Дополнительные возможности (палитра Books, палитра Library). Package. Запись PS-файла. Настройки Acrobat Distiller. Спуск полос. InBooklet. Export PDF.

5. Образовательные технологии, применяемые в курсе «Художественно техническое редактирование»

- лекции;
- лекции-дискуссии;
- практические занятия;
- семинары;
- практические задания;
- домашние задания.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Распределение баллов по видам занятий и СРС

- 1.Посещение аудиторного занятия – 1 балл. Максимально - 16 баллов.
- 2.Активное участие в дискуссиях, на занятиях, постановка творческих

- вопросов, ответы на вопросы преподавателя - 1- 3 балла. Максимально - 10 баллов.
3. Выполнение проверочных экспресс – тестов, опросов, семинаров на проверку усвоения пройденного материала, остаточных знаний - 1-3 балла. Максимально - 14 баллов.
4. Выполнение домашних заданий - 1-3 балла. Максимально - 10 баллов.
5. Контрольные работы – 0 – 5 баллов. Максим. - 15 баллов
6. Рубежное тестирование – 0 – 5 баллов. Максим. - 5 баллов
7. Устный ответ на зачете/экзамене - 0 – 30 баллов. Максимально - 30 баллов.

Минимально допустимое количество баллов – 40

Максимальное количество баллов (включая итоговое тестирование) - 100 баллов

Дисциплина
«Художественно техническое редактирование»

№	Позиция оценки	Периодичность оценки	Единица оценки	Шкала баллов	
				занятие	Семестр
1.	Посещение занятий	Каждое занятие	1 балл	0-1 балл	0-16 баллов
2.	Активное участие в дискуссиях, на занятиях, постановка творческих вопросов, ответы на вопросы преподавателя	5 в течение семестра	1-3 баллов	1-3 баллов	0-10 баллов
3.	Выполнение проверочных экспресс – тестов, опросов, семинаров на проверку усвоения пройденного материала, остаточных знаний	14 в течение семестра	1-3 баллов	1-3 баллов	0-14 баллов
4.	Выполнение домашних заданий	4 в течение семестра	1-3 баллов	1 - 3	0- 10 баллов
5.	Контрольная работа	3 в течение семестра	0-4 баллов	0-4 баллов	0-10 баллов
6.	Рубежный контроль	1 в течение семестра	0- 10 баллов	0-10 баллов	0-10 баллов
7.	Устный ответ на зачете в условиях активных методов обучения	1 в течение семестра	0-30 баллов	0-30 баллов	0-30 баллов

Пояснения:

- 1) студенту предложено разнообразие форм освоения материала и оценки его деятельности.
- 2) Минимальное количество баллов, необходимое для допуска к итоговому тестированию и зачету, составляет 40 баллов. Обязательными условиями для получения минимума является регулярное посещение занятий, выполнение экспресс – тестов, не менее половины домашних заданий, всех контрольных работ, прохождение промежуточной аттестации (рубежного контроля).
- 3) Для студентов, пропустивших занятия по уважительной причине, предусмотрена возможность восполнения пропущенного материала на основе изучения дополнительных материалов по курсу с последующим собеседованием по пропущенным темам.

- 4) Максимальное количество баллов, которое может быть получено в течение семестра – 100 баллов. Студент, набравший в течение семестра от 80 до 100 баллов при условии успешного выполнения креативного задания, прохождения рубежного контроля, может быть освобожден от устного опроса на зачете.
- 5) Несоблюдение сроков сдачи домашних заданий, контрольных работ дает право преподавателю снизить оценку на 1 балл за каждую несвоевременно выполненную работу.
- 6) **Неоднократные пропуски занятий без уважительной причины могут повлечь штрафные санкции – минус 10 – 20 баллов.**
- 7) Зачет не сдан, если студент получил менее 50 баллов.

Методические рекомендации по выполнению практических и контрольных работ, подготовке к семинарам, выполнению домашних заданий

Практические и контрольные работы, а также семинары проходят в аудиторных условиях с возможным использованием компьютерной техники в случае необходимости обусловленной темой работы, семинара. Данные типы учебных занятий не предусматривают использование учебной литературы в ходе проведения, только на этапе подготовки, возможно использование компьютерной техники с установленным специализированным программным обеспечением. Домашние задания являются самостоятельной работой выполняемой вне аудиторных занятий.

Семинары:

Тема: Методика художественно-технического оформления издания

1. Понятие о художественно-техническом оформлении издания.
2. Последовательность и содержание основных этапов оформительской работы.
3. Работа над художественным оформлением произведения (форма издания, его внешний вид, привлекательность, удобство и комфортность восприятия составных частей и элементов) на основании данных о типе издания, жанре издаваемого произведения, читательской аудитории (объем, тираж).

Литература

1. Добкин С.Д. Оформление книги. Редактору и автору. – М.: Книга, 1985.
2. Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах. В 2 т. – М.: Слово, 2000.

Тема: Дизайн книжной формы

1. Формат издания.
2. Полоса набора.
3. Формат набора.
4. Задание. Выбрать формат издания, формат набора и формат полосы набора в вашем проекте. Кроме понятия «Формат издания», определить понятия «Формат набора» (длина наборной строки в квадратах) и «Формат полосы набора» (размер полосы по ширине и высоте в квадратах).

Литература

1. Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах. В 2 т. – М.: Слово, 2000.
2. Ляхов В.Н. Искусство книги. – М.: Советский художник, 1978.
3. Адамов Е.Б. и др. Художественное конструирование и оформление книги. – М.: Книга, 1971.

Тема: Шрифт в художественно-техническом оформлении книги

1. Основные технологические группы шрифтов.
2. Классификация шрифтов и стандартный ассортимент наборных шрифтов.
3. Задание. Выбрать шрифты, которые определяют художественную основу издания. Деление шрифтов (кегель) по иерархии на части (главы, параграфы, общие и частные элементы, основной текст).

Литература

1. Феличи Дж. Шрифт, верстка. Дизайн / пер. с англ. – СПб, 2004.

2. Гелинсон П.Г. Справочник художественного и технического редактора. – М.: Книга, 1988.
3. Э. Рудер. Типографика. Руководство по оформлению. М.: Книга. – 1982.
4. Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах. В 2 т. – М.: Слово, 2000.
5. Ю. Ярмола. Компьютерные шрифты. ВHV. СПб, 1994.

Иллюстративный материал

Сокольников Л. Типографика. Шрифты. М., 1994.

Тема: Композиция текстовых форм

1. Принципы оформления текстов.
2. Типографический дизайн.
3. Задание.
  - а) Деление текстовых форм по иерархии на части (главы, параграфы, общие и частные элементы);
  - б) Определение возможного восприятия произведения читателем (заголовка, подзаголовка, иллюстрации).

Литература

1. Композиция изданий. Особенности проектирования различных типов изданий: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МГУП, 2000.
2. Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах. В 2 т. – М.: Слово, 2000.

Тема: Композиция полос набора

1. Разновидности полос набора и особенности их композиции.
2. Задание. Анализ и определение возможного набора полос с учетом функции издания. Определение длины строки и кегля набора.

Литература

1. Композиция изданий. Особенности проектирования различных типов изданий: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МГУП, 2000.
2. Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах. В 2 т. – М.: Слово, 2000.

Тема: Рубрикация книги и ее оформление

1. Виды рубрик и их оформление.
2. Композиционные приемы и архитектоника книги.
3. Задание. Определение частей аппарата издания (главы, параграфы), общих и частных элементов.

Литература

1. Добкин С.Д. Оформление книги. Редактору и автору. – М.: Книга, 1985.
2. Гелинсон П.Г. Справочник художественного и технического редактора. – М.: Книга, 1988.

Тема: Иллюстрирование различных типов изданий

1. Функция иллюстраций в книге и журнале.

2. Роль фотографии в иллюстрировании книги и журналов.
3. Задание. Выбор состава иллюстраций. Разработка решений о способах и формах оформления иллюстраций.

Литература

1. Добкин С.Д. Оформление книги. Редактору и автору. – М.: Книга, 1985.
2. Адамов Е.Б. и др. Художественное конструирование и оформление книги. – М.: Книга, 1971.
3. Гелинсон П.Г. Справочник художественного и технического редактора. – М.: Книга, 1988.

Тема: Оформление титульных листов и внешних элементов книги

1. Титульный лист, его виды и принципы оформления.
2. Особенности оформления обложки.
3. Оформление форзаца.
4. Оформление обложки, титульного листа, форзаца (листа бумаги, помещаемого между переплетом и титульным листом).

Литература

1. Добкин С.Д. Оформление книги. Редактору и автору. – М.: Книга, 1985.
2. Адамов Е.Б. и др. Художественное конструирование и оформление книги. – М.: Книга, 1971.
3. Гелинсон П.Г. Справочник художественного и технического редактора. – М.: Книга, 1988.

Тема: Художественное единство книги: теория и практика

Задание. Подготовка проекта оформления издания (анализируется рукопись с целью оценки и определения возможного восприятия произведения читателем). Работа над соответствием стиля жанру произведения, а затем скрупулезное устранение смысловых, стилистических, грамматических и иных ошибок и недочетов.

Самостоятельная работа по курсу: методические указания

Самостоятельная работа по курсу «Художественно техническое редактирование» осуществляется студентами в трех направлениях:

- 1) подготовка к практическим занятиям, включающая в себя самостоятельное изучение указанных преподавателем источников;
- 2) самостоятельная разработка проекта оформления книжного или журнального издания по выбору студента. Важно обратить внимание на то, что каждое занятие – в соответствии с темой – представляет собой этап в создании проекта;
- 3) подготовка к зачету.

Домашние задания (д/з):

Д/з к Теме 13

Создание буклета в 2-а сложения на заданную тему

Д/з к Теме 14

Создание фрагмента каталога с использованием метода лакировки

Д/з к Теме 15

Создание многостраничной публикации с применением мастер-шаблонов

Д/з к Теме 16

Создание рекламной листовки с использованием

Д/з к Теме 17

Создание фрагмента детской книжки с использованием стилей

Д/з к Теме 18

Создание фрагмента газеты (3-и полосы)

Д/з к Теме 19

Создание фрагмента журнала (2-е статьи)

Итоговый проект:

Выполнение итогового проекта ведется в рамках самостоятельной работы в течении семестра. Промежуточные этапы создания обсуждаются на занятиях.

Цель итогового проекта

Прохождение студентом, по ходу выполнения работы, всех необходимых этапов предпечатной подготовки.

Тематика проекта

Тематика по выбору студента, либо задание преподавателя.

Содержание работы

Создание качественного дизайн-продукта в виде журнала. В работе необходимо учесть все особенности подготовки макета к печати, такие как режим связи графических файлов, формат использованных шрифтов, разрешение изображений и т.п.

Требования к итоговому проекту:

1. Журнал должен иметь формат А4 и состоять из 32 полосы, в журнале должно быть как минимум 5 статей.
2. При создании журнала обязательно должны быть использованы:
  - Модульная сетка для обложки и блока
  - Создать мастер шаблоны (как минимум 3, например, под разные рубрики) и колонэлементы
  - Созданы стили
  - Содержание
3. Изображения должны находиться в режиме связи, в цветовой модели CMYK, формате TIFF, с разрешением, необходимым для печати.
4. Шрифты — в кривых.
5. Верстка должны быть проверена на наличие основных ошибок.
6. Файлы журнала должны быть предоставлены в трёх форматах: *.indd, *.ps, *.pdf

При несоответствии итогового проекта указанным выше требованиям, снижается на полбалла оценка за каждое нарушение (при невыполнении п.6 — на балл).

Вопросы к зачету

1. Социально-исторические предпосылки возникновения печати.
2. Основные этапы развития допечатной книги.
3. Начало книгопечатания и типографского дела в Европе.
4. Начало книгопечатания и типографского дела в России.
5. Технологическая схема издательского процесса.
6. Основы и методика художественного оформления.
7. Роль художественного оформления в издательском процессе.
8. Художественно-техническое редактирование.
9. Художественное редактирование. Обязанности художественного редактора.
10. Работа над художественным оформлением издания.
11. Редактирование таблиц и иллюстраций.
12. Единицы измерения издательской и полиграфической продукции.
13. Основные требования к полиграфическим оригиналам.
14. Виды изданий по материальной конструкции.
15. Художественная концепция оформления издания.
16. Методика выработки проектного решения.
17. Этапы проектной работы.
18. Формат издания.
19. Виды макетов.
20. Оформление обложек и переплетов.
21. Оформление суперобложки и форзаца.
22. Оформление титула и шмуцтитула, фронтисписа.
23. Материалы для полиграфического производства.
24. Бумага: основные характеристики и параметры видов.
25. Типовое строение книги.
26. Основные сведения о композиции книги.
27. Основные элементы классической книги.
28. Краткий обзор истории и развития композиции в книге.
29. Шрифт. Основные типологические группы шрифтов.
30. Рукописные и наборные шрифты.
31. Классификация шрифтов по их графическим признакам.
32. История современного шрифта.
33. Компьютерный шрифт.
34. Роль изобразительного начала в книге.
35. Содержание, пагинация.
36. Начальная полоса, разворот, конечная полоса.
37. Иллюстрации, рисунки на полосе.
38. Чертежи, схемы, виньетки, марки, заставки бордюры на полосе.
39. Компьютерный набор и верстка.
40. Современные издательские системы (общая характеристика).
41. Обзор и сравнительная характеристика компьютерных программ верстки издательской продукции.

Наличие итогового проекта (дизайн-продукта в виде журнала) необходимо для сдачи зачета.

Билет 1

1. Социально-исторические предпосылки возникновения печати.
2. Редактирование таблиц и иллюстраций.

3. Оформление суперобложки и форзаца.
4. История современного шрифта.

Билет 2

1. Основные этапы развития допечатной книги.
2. Единицы измерения издательской и полиграфической продукции.
3. Оформление титула и шмуцтитула, фронтисписа.
4. Компьютерный шрифт.

Билет 3

1. Начало книгопечатания и типографского дела в Европе.
2. Основные требования к полиграфическим оригиналам.
3. Материалы для полиграфического производства.
4. Роль изобразительного начала в книге.

Билет 4

1. Начало книгопечатания и типографского дела в России.
2. Виды изданий по материальной конструкции.
3. Бумага: основные характеристики и параметры видов.
4. Содержание, пагинация.

Билет 5

1. Технологическая схема издательского процесса.
2. Художественная концепция оформления издания.
3. Типовое строение книги.
4. Начальная полоса, разворот, конечная полоса.

Билет 6

1. Основы и методика художественного оформления.
2. Методика выработки проектного решения.
3. Основные сведения о композиции книги.
4. Иллюстрации, рисунки на полосе.

Билет 7

1. Роль художественного оформления в издательском процессе.
2. Этапы проектной работы.
3. Основные элементы классической книги.
4. Чертежи, схемы, виньетки, марки, заставки бордюры на полосе.

Билет 8

1. Художественно-техническое редактирование.
2. Формат издания.
3. Краткий обзор истории и развития композиции в книге.
4. Компьютерный набор и верстка.

Билет 9

1. Художественное редактирование. Обязанности художественного редактора.
2. Виды макетов.
3. Шрифт. Основные типологические группы шрифтов. Классификация шрифтов по их графическим признакам.
4. Современные издательские системы (общая характеристика).

Билет 10

1. Работа над художественным оформлением издания.
2. Оформление обложек и переплетов.
3. Рукописные и наборные шрифты.
4. Обзор и сравнительная характеристика компьютерных программ верстки издательской продукции.

**7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Компьютерные технологии»**

Основная литература:

1. Гурский, Ю. Компьютерная графика. Photoshop CS3, Coreldraw X3, Illustrator CS3. - СПб. : Питер, 2008. - 992 с. : ил., [16] л. ил. + 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). - (Трюки и эффекты). - ISBN 978-5-91180-761-0 : 489,10-.
2. Буковецкая, О.А. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет [Электронный ресурс] / Буковецкая О. А. - Москва : ДМК Пресс, 2006. - 278 с. - ISBN 5-89818-025-7.

Дополнительная литература:

1. Волкова, Т. 101 спецэффект в Photoshop CS3. Полное руководство. - СПб. : Наука и Техника, 2008. - 330 с. : [8] л. ил. - 290-.
Компьютерная графика; Фотошоп CS3 - Графическая редакция

Интернет источники:

1. www.adobe.com — Официальный сайт Adobe
2. indesignsecrets.com — Ресурс, посвященный программе Adobe InDesign. Содержит статьи, уроки, полезную информацию.
3. prodtp.ru — Проект посвященный описанию вопросов предпечатной подготовки, обсуждению важных тем, связанных с форматами файлов, шрифтами. На сервере имеется набор статей, прочтение которых полезно новичкам и специалистам. Имеется раздел Азбука ДТР, где объясняются основные понятия и термины печатного дела и верстки.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

- компьютерный класс с установленными программными средствами Adobe Photoshop и Adobe InDesign и доступом в Интернет.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 072500 – Дизайн, профиль - графический дизайн, квалификация (степень) – Бакалавр.

Автор(ы) Съедина М.Ю.

Рецензент(ы) _____

Документ одобрен на заседании _____

Заседание методического совета по качеству по направлению

от _____ года, протокол № _____.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки «Дизайн среды».

Автор-составитель: М.Ю. Съедина

Изменения утверждены _____ Протокол № _____.