

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ДИСЦИПЛИНЕ
ДИЗАЙН МНОГОСТРАНИЧНОГО ИЗДАНИЯ**

Направление подготовки 54.03.01 ДИЗАЙН

Профиль подготовки ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Дизайн многостраничного издания» относится к блоку ДВ.01.01 Дисциплины по выбору 1 учебного плана ОПОП Дизайн
Дисциплина изучается в 5-м семестре.

Изучение дисциплины «Дизайн многостраничного издания» базируется на знании дисциплин учебных планов ОПОП Дизайн (профиль: графический дизайн). Курс «Дизайн многостраничного издания» посвящен изучению правил подготовки печатных изданий, в связи с чем его изучение предусматривает наличие у обучающихся базовых знаний по работе с ПК и основам графического дизайна.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Дизайн-проектирование, Проектно-технологическая практика, Преддипломная практика, Выполнение и защита ВКР.

Цели дисциплины:

Формирование узкоспециальных проектных, технологических, производственных компетенций обучающегося, связанных с осуществлением профессиональной деятельности в области книгоиздания.

Задачи дисциплины:

- Введение в аспекты книгопечатания, ознакомление обучающегося с конструктивными особенностями книжных изданий, выразительными средствами дизайна книги;
- Формирование целостного представления об дизайне и оформлении книги, особенностях их производственного цикла, о процессе макетирования сложно структурных книг;
- Изучение художественных, креативных и технических задач, стоящих перед графическим дизайнером при работе в издательстве;
- Получение практического опыта проектирования дизайна книги в работе над учебными заданиями;
- Овладение прикладными навыками самостоятельного выполнения иллюстраций, шрифтовых и типографических решений в работе над дизайном многостраничного издания.

В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции: **УК-4, ПК-4.**

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Поддерживает контакты по электронной почте;
- Методику организации производственной работы в графическом дизайне;
- Ценовые показатели материалов, оборудования, работ в производстве объектов графического дизайна;

Уметь:

- Использовать терминологический словарь профессии, специальную лексику и устоявшиеся в профессиональной среде графического дизайна выражения;
- Планировать и проводить концептуальное, эскизное, рабочее проектирование;
- Планировать и проводить подготовку к производственному циклу работ в графическом дизайне;

Владеть:

- Оформляет Curriculum Vitae / Резюме и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу;
- Осуществляет работы по производству объектов дизайна различного назначения;
- Оформляет проектную и расчетную документацию по профессиональной деятельности

Оценочные средства освоения дисциплины обучающимся включают:

- текущую аттестацию;
- рубежную аттестацию;
- промежуточную аттестацию.

Текущая аттестация (контроль формирования компетенций) осуществляется постоянно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Средствами текущей аттестации является контроль готовности к занятиям, учитывающий посещение занятий студентом; обеспеченность необходимыми материалами и инструментами для аудиторной работы; наличие работ, самостоятельно выполненных внеаудиторно; его готовность к консультации по выполненным в процессе самостоятельной работы заданиям. Результаты текущей аттестации преподаватель фиксирует в журнале учебной группы, где указывает посещение и качество аудиторной работы студента.

Рубежная аттестация осуществляется по окончании освоения раздела дисциплины. Рубежная аттестация проводится в виде предварительного просмотра с оценкой всех заданий по завершению раздела дисциплины. Рубежные аттестации проводятся по окончании работы над заданиями очередного раздела, как правило, на 8-9 и 16-17 неделях учебного семестра.

Промежуточные аттестации – экзамены проводятся в рамках экзаменационной сессии по итогам учебного семестра в форме итогового кафедрального просмотра, с коллегиальной оценкой всем преподавательским составом кафедры индивидуальных достижений студентов по освоению дисциплины.

2. Методические рекомендации по заданиям текущей аттестации: сбор материала по темам разделов

Типовые задания для семинарских и практических занятий (фор-эскизы, эскизы, клаузуры, макеты):

1. Изучить аналоги книг по теме, избранной студентом. (Дизайн, использованные материалы, формат, цена и др.). Не менее 10 шт.
2. На основании составленного ТЗ, письменно сделать выводы об основных качествах будущей книги (проекта студента).
3. Выбрать формат издания, формат набора и формат полосы набора в вашем проекте.
4. Сделать формальный эскиз одной главы/части/части главы книги с обозначением места для иллюстраций, текста и других визуальными значимых элементов. (Схема разворотов, раскладка по полосам).
5. Сконструировать модульную систему книги (проекта студента).
6. Сделать предварительный эскиз макета собственного проекта объемом 3-4 разворота.
7. Подготовить 3-4 эскиза обложки/оформления переплета книги (проекта студента).

8. Выполнить окончательный макет книги (проекта студента).
9. Сделать дизайн обложки/оформления переплета книги (проекта студента).
10. Напечатать и склеить макет (образец) книги в материале.

Рубежная аттестация – просмотр всего комплекса заданий по завершеному разделу дисциплины педагогами профильных дисциплин профессионального цикла. Экзамен проводится в виде просмотра готовых макетов многостраничного издания, выполненных в распечатанном виде как часть готовой книги либо в мокапах.

Рекомендуется начинать изучать источники с общей информации по выбранной теме научно-исследовательской работы с учебников и монографий, затем переходить к публикациям более узкой тематики. На этом этапе можно начинать составлять список использованных источников. На основе анализа документов выявляется круг задач по теме дисциплины, которые ставятся во введении, решаются в основной части, выводы по результатам решения задач кратко излагаются в конце каждого раздела и в заключении.

Все источники делятся на первичные и вторичные. К первичным относятся первоиздания или академические издания, акты, оригинальные документы, протоколы, статистические данные и т. д. Вторичными считаются те источники, в которых исходные прошли правку, переосмысление, цензуру – статьи, обзоры, перепечатки.

Для написания научной работы возможно использовать монографии, теории, авторефераты, сборники статей, материалы научных конференций, статьи и рецензии, научные журналы.

При подборе литературы следует советоваться с преподавателем.

Посетить библиотеку вуза лично или воспользоваться электронным каталогом для поиска литературы.

Так же источником информации становятся интернет-ресурсы. Критично относитесь к информации из сети интернет. Необходимо обращать внимание на репутацию сайта, на котором изложена информация. Рекомендуются электронные ресурсы библиотеки, электронно-библиотечные системы, электронные библиотеки.

3. Методические рекомендации по заданиям рубежной аттестации: просмотр

Планы семинарских/ практических занятий

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

Семинары:

Тема: Состав и качество макета издания.

Какой объем макета предусмотреть для удобства дальнейшей верстки?

Что должен включать в себя передаваемый файл?

Задание. Составить перечень страниц/разворотов/вариантов для проекта книги (проект

студента).

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: Иллюстрации в книге

Стили иллюстраций и техника исполнения.

Пластические свойства разных стилей иллюстраций. Их согласованность с пластическим и пространственным шрифтовым решением книги.

Задание. Определить стилевую направленность иллюстраций для собственного проекта студента, подобрать аналоги, обосновать выбор.

1. 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.

Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: задания для практической работы и форма отчетности:

Вопросы для опроса:

Какие основные вопросы необходимо включить в бриф для сбора информации о будущей книге?

Для чего необходимо ТЗ?

Основные критерии для выбора формата книги?

Как влияют условия использования книги на ее технические характеристики?

Обоснуйте выбранные для собственного проекта полиграфические материалы?

Обоснуйте выбор шрифтовой гарнитуры и размер шрифта для основного текста?

Проанализируйте систему рубрикации в вашем проекте.

Проанализируйте систему рубрикации в предложенных образцах книг.

Опишите стадии подготовки проекта вашей книги?

Обоснуйте выбор иллюстративного ряда/стиля для вашего проекта.

Какие идеи должна отражать обложка вашего проекта?

Какие основные элементы книжного комплекса формируют узнаваемость вашего проекта?

Какой состав макета необходим для передачи на верстку (для собственного проекта студента)?

4. Методические рекомендации и информационное обеспечение дисциплины:

Список литературы и источников

Основная литература

1. **Вовк, Е. Т. Основы работы в Adobe PageMaker** : учебное пособие / Е. Т. Вовк. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 483 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/100333> (дата обращения: 17.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. **Клещев, О. И. Основы производственного мастерства** : разработка периодического издания : учебное пособие / О. И. Клещев. — Екатеринбург : Архитектон, 2017. — 120 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481981> (дата обращения: 17.10.2023). — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-7408-0210-7. — Текст : электронный.
3. **Позднякова, О. В. Структура в дизайне печатной книги. Модульная сетка** / О. В. Позднякова. — Воронеж : Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2011. — 20 с. — 19 с. — URL: <https://lib.rucont.ru/efd/208861> (дата обращения: 17.10.2023)

Дополнительная литература

1. **Кузвесова, Н. Л. Владимир Николаевич Левитский. У истоков графического дизайна** : монография / Н. Л. Кузвесова. — Екатеринбург : УрГАХУ, 2022. — 148 с. — ISBN 978-5-7408 0305-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/318890> (дата обращения: 17.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. **Тулупов, В. В. Техника и технология СМИ: билдтредактирование** : учебное пособие для вузов / В. В. Тулупов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09230-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516950> (дата обращения: 17.10.2023).

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЭБС Ю-райт
- ЭБС ЛАНЬ
- ЭБС IPRMedia
- ЭБС РУКОНТ
- ЭБС Нексмедиа (Университетская библиотека онлайн)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Типология многостраничных изданий. История и философия книги

Тема 1. Введение. Виды многостраничных изданий (книги, журналы, деловая литература, презентационная продукция, годовые отчеты, сайты). Различные форматы на материальных и нематериальных носителях.

Определение понятия «многостраничные издания» и классификация видов изданий. Основные современные носители для книг и журналов: материальные, электронные, аудио и др.

Тема 2. Искусствоведение и книга. Проблема художественной целостности книги.

В книге, как в утилитарной вещи, взаимодействуют и служат общей цели и текст, и графика и шрифт и конструкция. Книга, как сложно организованная структура, исследуется средствами искусствоведения и дизайна.

Тема 3. Специфика проектирования прикладных иллюстрированных книг. Классификация. Выбор темы проекта и его обоснование.

Книги нехудожественные, нон-фикшн, условно классифицированы как «прикладные». У них есть особое предназначение, как правило, такие книги содержат научные данные, исследования, описывают факты реальной жизни, дают инструкции и советы. К данному виду литературы относится несколько жанров, например энциклопедии, словари, учебники, научно-техническая литература и многое другое. Как правило, такие книги имеют сложную структуру текста, иллюстрации и др.

Раздел 2. Архитектоника книги. Конструкция и материальные свойства книги

Тема 4. Архитектоника книги. Составляющие книжного ансамбля. Составление ТЗ на книгу, как основа для дальнейшего проектирования

Двойственность книги в нашем сознании: с одной стороны – вещь, с другой – носитель замкнутого мира, созданного автором, затрудняет анализ архитектуры книги. В силу этого, часто задача построения внешней формы часто отделяется от художественной интерпретации текста и приводит к дисгармонии.

Основным документом, предшествующим проектированию книги, является ТЗ, составленное на основе сведений о будущем издании, каким его “видят” автор, специалисты по маркетингу, редактор, будущие читатели и покупатели.

Тема 5. Архитектоника книги. Книга-вещь. Размеры, материалы, фактура, цвет. Конструкция книжного блока, фальцовка, формат. Тираж. Виды репродукции и печати. Обоснование выбора материалов, формата для проекта.

В первую очередь, книга – физическая, материальная вещь, и ее объективные качества, осязаемые и видимые свойства материалов, из которых она сделана, и способов их сочетания в конструкции книжного блока очень важны для ее успеха.

Раздел 3. Композиционные и выразительные художественные средства книги

Тема 6. Пространство книги. Пространственный набор книги. Зрительная организация плоскости. Страница и разворот. Основные композиционные системы в книге. Организация материала в проекте книги. Предварительный макет.

Художественные качества книги не исчерпываются ее материальной, технической природой. Книга – это особым образом организованное пространство, в которое мы погружаемся, читая ее. В силу этого, внутри книги, мы сталкиваемся не с физическими, а с духовными качествами книги, которые раскрываются только во время общения с ней. Внутреннее пространство книги – это не метафора, а психологическая художественная реальность.

Тема 7. Пространство книги. Пропорции. Цветовой рельеф. Пространство изображения. Подбор иллюстрирования к проекту, его обоснование.

Пространственный строй книги – один из ее основных художественных характеристик, определяющая стиль книжного искусства. Он не исчерпывается стилистикой графических

элементов книги. Пространство – это соотношение плоскости и глубины в графике шрифта и иллюстраций, пластики изображений, орнаментов, общей организации разворота.

Тема 8. Динамика книги. Динамика текста. Сюжетное время, время автора и иллюстратора. Динамика изобразительного ряда. Ритм изобразительных и неизобразительных частей в книге. Создание раскладки по полосам для дизайнерской книги.

Динамику книги задает динамика чтения или перемещения по книге, время, проходящее в произведении автора, динамика изобразительного ряда. Даже произвольное перемещение по книге должно быть предусмотрено в ее структуре и организации полос и разворотов.

Раздел 4. Текст как смысловой и художественный фактор дизайна книги

Тема 9. Художественная интерпретация текста. Уровни интерпретации текста. Стилизация.

Книга – это пространственное изображение литературного произведения. Поэтому в задачи дизайнера-графика входит художественная интерпретация текста.

Тема 10. Индивидуальная характеристика книги. Экспрессия шрифтовой композиции в книге. Качество макета издания для дальнейшей верстки.

Книга может выделиться в общем ряду форматом, цветом, материалом переплета, орнаментом, композицией обложки, шрифтом – эти особенности связываются с ее содержанием, характером текста и отражаются на его восприятии.

Раздел 5. Изображение в дизайне книги. Иллюстрация рисованная и фотографическая

Тема 11. Изображение и слово в книге. Взаимодействие изображений в книжном пространстве. Макет книги с реальными иллюстрациями.

Текст любой книги – это система со многими смысловыми уровнями. Имея свои тему, назначение, жанр, читательский адрес, он вызывает определенные зрительные представления и ассоциации. Средства выражения, которыми вооружен художник, так же неоднозначны. Художник, иллюстрируя произведение, может соотнести иллюстрации с текстом, может интерпретировать текст, может сделать оформление декоративным. Все это – средства художественной интерпретации текста или способы установления образных связей между содержанием книги и ее пространственной формой.

Тема 12. Фотография в книге. Фотоиллюстрация. Основы подбора фотоиллюстраций.

Книгу, с начала ее истории, иллюстрировали рисунками, гравюрами. Фотография в современных изданиях успешно заменила графику, в силу своей «фактичности» и объективности. Подбор фото для иллюстрирования книг имеет свои правила.

Раздел 6. Шрифт, знак, орнамент в книге

Тема 13. Шрифт, знак, орнамент в книге. Шрифтовой ансамбль, как основной элемент дизайна книги. Качество макета издания для дальнейшей верстки.

Шрифт в книге – отвлеченный носитель знакового начала, дающий условность восприятия оформления книги. Знаки и орнаменты – не шрифтовые формы графики –

традиционно присутствовали не только в оформлении книги, но и вплетались в шрифтовой набор, прибавляют еще один уровень восприятия книжного шрифтового ансамбля.

Раздел 7. Инновационные технологии в дизайне многостраничных изданий

Тема 14. Заключительная лекция. Воздействие на книгу технического прогресса и различных видов искусства.

С развитием технологий меняется и облик книги

5. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов:

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, презентации, подготовка доклада, конспектирование изучаемой литературы, сбор визуальных материалов по изучаемой теме, выполнение упражнений, эскизов, макетов и чистовых заданий по дисциплине, компьютерное проектирование и моделирование.

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы и содержит как творческие проектные поиски в эскизировании, так и исполнительские работы по выполнению утвержденных заданий начисто.

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения проектных решений и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы.

Подготовка к экзамену также является видом самостоятельной работы студента. В рамках подготовки к экзамену обучающийся исправляет недочёты, проводит финализацию всех практических творческих заданий за семестр, распечатывает задания, выполненные в цифровом формате, оформляет работы к просмотру.

6. Методические рекомендации по подготовке доклада-презентации к семинарским занятиям.

Доклад-презентация готовится обучающимся по выбранной теме. Представляет собой краткое изложение наиболее существенных аспектов профессиональной проблематики применительно к выбранному явлению, персоналии или произведению графического дизайна.

Экранная презентация является визуальным сопровождением устного доклада. Она не должна быть тождественна докладу, но должна расширять, дополнять сказанное. Давать опорную визуальную информацию, которая нуждается в представлении и комментарии докладчика. Может так же содержать элементы инфографики: схемы, таблицы, диаграммы, расширяющие восприятие материалов доклада.

Объём экранной презентации – от 15 до 25 слайдов, длительность доклада – 10-15 минут. Выполняется экранная презентация в приложении PowerPoint, как многостраничный файл, адаптированный к формату интерактивной доски (пропорция изображения -16:9).

Доклад предполагает осмысление и анализ достижений графического дизайна, выбранного обучающимся по изучаемой проблеме, умение сформулировать роль и значимость объекта изучения, демонстрацию глубокого ознакомления с объектом изучения и навык сбора приоритетной визуальной информации.