

Приложение 1 к РПД Дизайн сложно-структурного издания
Направление подготовки 54.03.01 Дизайн
Направленность (профиль) - Графический дизайн
Форма обучения – очная
Год набора - 2022

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

1.	Кафедра	Искусств и дизайна
2.	Направление подготовки	54.03.01 Дизайн
3.	Направленность (профиль)	Графический дизайн
4.	Дисциплина (модуль)	Дизайн сложно-структурного издания
5.	Форма обучения	очная
6.	Год набора	2022

1. Методические рекомендации по организации работы студентов во время проведения лекционных и лабораторных занятий

1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время проведения лекционных занятий

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание изучаемой дисциплины, научные выводы, практические рекомендации и положительный опыт.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуются активно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

1.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям

В ходе подготовки к лабораторным занятиям следует изучить основную и дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей программы.

Можно подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. Следует продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной практикой. Можно дополнить список рекомендованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы

Дисциплина практико-ориентирована. Особое значение в ее освоении имеет формирование владений программным обеспечением компьютерной графики.

Важным в процессе изучения дисциплины является самостоятельная работа студента. Особое внимание следует уделить выполнению творческих заданий.

1.3 Методические рекомендации по подготовке реферата

С помощью этой формы изучения учебного материала студент учится анализировать, систематизировать учебный материал и излагать полученные знания в письменной форме. Работа по написанию реферата начинается с уяснения студентом темы и составления плана будущего реферата, а также определения той области изучаемого материала, которой будет достаточно для раскрытия темы. Вторым этапом

работы над рефератом является работа с литературой, которая заключается в подборе и проработке той литературы, с помощью которой можно наиболее полно раскрыть все вопросы выбранной темы. Параллельно с проработкой литературы идет этап осмысления и систематизации студентом полученных знаний, после чего они излагаются в письменном виде. Следует обратить внимание студента на то, что такая форма изложения материала не всегда сразу приобретает законченные и совершенные формы. Часто необходимо сделать предварительные наброски, чтобы потом с их помощью получить уже законченную и полную версию.

Структура реферата:

А. Титульный лист.

Б. План (состоящий из введения, вопросов основной части, заключения, списка литературы, а также страниц, с которых начинаются эти разделы реферата).

В. Введение, в котором автор вводит читателя в курс анализируемых проблем, ставит цели, которые он собирается достигнуть; определяет задачи, которые будут решаться, а также указывает на методы их решения.

Г. Основная часть, в которой идет собственно изложение и раскрытие вопросов темы, решение поставленных задач.

Д. Заключение, в котором студент делает выводы, проводит сравнения и обобщения, высказывает собственные суждения по тем или иным проблемам, рассматриваемым в работе.

Е. Список литературы, использованной при написании реферата, приводится в конце и размещается в алфавитном порядке. Следует обратить внимание на оформление каждого из изданий в соответствии с библиографическими требованиями.

Все страницы реферата должны быть пронумерованы, за исключением титульного листа, который считается первой страницей. При использовании цитат делаются сноски: или непосредственно в тексте, или внизу страницы, или в конце реферата. Следует также обратить внимание на правильность их оформления. Объем учебного реферата составляет 8–10 страниц печатного (30 строк на страницу и 60 знаков в строке) текста. Основные требования к реферату: правильное оформление, должна быть полностью раскрыта выбранная тема, вместе с тем он не должен выходить за ее рамки, логическая стройность и последовательность изложения, хороший стиль, должна присутствовать самостоятельность мышления студента.

1.4. Методические рекомендации для выполнения контрольных заданий:

Внутренние формообразующие факторы печатного издания

Типологический формообразующий фактор.

Первое, что необходимо учитывать при оформлении изданий, это их принадлежность к той или иной разновидности. При этом не исключается возможность заимствования оформительских приемов одним типом издания у другого, взаимообогащение дизайнерским опытом. Порой у читателей не возникает целостного представления о газете или журнале по причине отсутствия у последних своего «лица».

Соревновательный (конкурентный) формообразующий фактор.

Он понуждает редакции к поиску нестандартных приемов и способов подачи материалов, к совершенствованию оформительского мастерства на базе новых технологий, к выработке «фирменных» стилей оформления, выделяющих каждое конкретное издание среди подобных.

Эстетический фактор.

Сознательно или интуитивно журналисты (сотрудники редакционно-издательских служб) и дизайнеры создают удобочитаемые и привлекательные произведения периодической печати: усиливают или ослабляют контрасты, выравнивают пропорции частей полосы, уравнивают их части, выстраивают симметричные или асимметричные конструкции...

Внешние факторы (они воздействуют на форму как бы извне, со стороны техники, коммерции, читательской среды и т.д.).

Технологический фактор.

Традиционная или современная (электронная) технология заметно влияют на внешний вид изданий. Внедрение в газетно-журнальное производство настольно-издательских систем (НИС) позволяет весь допечатный процесс осуществлять редакциям. Это ускоряет выпуск номеров, рационализирует труд сотрудников, расширяет возможности дизайна.

Рекламный фактор.

Сегодня в изданиях представлены и редакционная и рекламно-справочная части. Дизайнеры должны учитывать разную тональность редакционных и рекламных полос.

Международный фактор.

Выделяются англо-саксонская, германская, франко-итальянская, российская школы (стили) оформления. Наши дизайнеры все активнее перенимают мировой опыт оформления периодических изданий.

Национально-традиционный.

Опыт собственной печати, традиции и привычки своей читательской аудитории не может не оказывать влияния на «лица» российских газет и журналов.

Читательский фактор.

У каждого периодического издания – своя читательская аудитория. Оформители учитывают психологию восприятия представителей «читательского ядра» (возраст, пол, профессия, социальный статус и т.п.), мнения читателей о содержании и форме изданий, предложения и пожелания об изменениях в их структурах, в способах подачи публикаций, в подборе шрифтов и т.д.

Личностный (субъективный) фактор.

И внешние, и внутренние формообразующие факторы воздействуют на графическую форму изданий через конкретных участников оформительского процесса – сотрудников секретариата, художников, художественных и технических редакторов. Чем выше профессионализм, художественная культура дизайнеров, чем лучше они владеют компьютерной техникой, тем лучше результат.

«Из вышесказанного следует, что художественно-техническое оформление – это не произвольный, а строго детерминированный процесс, складывающийся под влиянием объективных и субъективных факторов, которые образуют закономерные связи между оформлением изданий и условиями их функционирования, их специфической природой»
Понятия «оформление», «дизайн», «формообразование» стоят в одном синонимическом ряду и в то же время отражают разные стороны одного и того же процесса, разные его масштабы.

Размерные характеристики печатных изданий (на примере периодических изданий)

Система мер в газетно-журнальном деле.

До начала 60-х годов в полиграфии господствовала типографская система мер – типометрия. Она сложилась за несколько десятков лет до разработки метрической системы мер и поэтому имеет черты, свойственные прежней, дюймовой системе (1737 г. – Пьер Фурнье, затем – Франсуа Дидо).

Типографский пункт – $1/72$ доля французского дюйма, 27,06 мм. 1 п = 0,3759 мм, 12 п = 1 циперо (4,51 мм), 4 циперо = 1 квадрат (48 п. Или 18,04 мм). 1 мм = 2,66 пункта.

Англо-американский вариант типографской системы мер был построен аналогично французскому, но базируется на других единицах. Один англо-американский пункт равен 0,3514 мм, что составляет $1/72$ долю т.н. королевского дюйма (25,4 мм). 12 пунктов = 1 пика, или 4,217 мм. 1 мм = 2,845 англо-американских пункта.

Чтобы избежать путаницы, французский пункт часто называют Дидо-пункт, а англо-американский – пика-пойнт. Дидо-пункт равен 1,06 пика-пойнт; пика-пойнт равняется

0,94 Дидо-пункта. Вот почему во многих редакциях думают, что используют петит (8 Дидо-пунктов), на самом деле набирают тексты шрифтом меньшего размера, ухудшая тем самым восприятие текста.

Сегодня типографская система мер повсеместно вытесняется метрической (ширина, высота полосы, формат колонки, размеры иллюстраций и т.д.), но по-прежнему в пунктах и его долях измеряется кегль (размер) шрифта, толщина линий, отступы между линией и рисунком, линией и текстом и др. Правда, разработчики программных продуктов предусмотрели и возможность выбора между дюймами (inche) – базовой единицей измерений в США, пиками (pica) – единицей измерений в американской полиграфии, миллиметрами – используемыми во многих странах мира и цицero (cicero) – единицей, обычно применяемой в европейской полиграфии.

A4:210x297 мм; 8,268x11,693 (дюймы); 49p7,3x70p1,9 (пика или пайка); 46c6,665c10 (цицero).

A3:297x420 мм; 11,693x16,535 (дюймы); 70p1,9x99p2,55 (пика или пайка); 65c10x93c1,2 (цицero).

Сегодня, с внедрением компьютерных технологий, можно использовать шаг настройки кегля шрифта – 0,1 пункта (в диапазоне от 4 до 650 пунктов); увеличение и уменьшение значений кернинга – изменения расстояния между символами – обеспечивается до 0,001 круглой (кегельной) шпации. Это позволяет применять более сложные композиционные и графические решения и с меньшей затратой сил готовить более тщательно выверенный в формном отношении продукт.

II. Планы лабораторных занятий

Лабораторная работа 1. РАЗРАБОТКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИДЕИ ИЗДАНИЯ

Форма занятия имитирует редакционно-издательское совещание небольшого издательства, планирующего выпуск новых изданий. Аудитория делится на несколько «редакционно-издательских групп», цель каждой из которых – разработать в первом приближении, представить и защитить идею книги. В ходе работы необходимо остановиться на следующих моментах:

1. Тема. Тип издания. Цель. Предполагаемая читательская аудитория (возраст, пол, степень подготовленности, социальный статус). Ситуация использования книги.
2. Принцип подачи и организации материала. Структура и рубрикация. Средства навигации. Иллюстрации (подбор и/или создание). Основной и дополнительные тексты.
3. Формат издания. Конструкция. Способ печати. Цветность. Переплет или обложка. Материалы для внешнего оформления и книжного блока.
4. Порядок работы над изданием. Необходимые внешние специалисты (литераторы, художники, фотографы, научные консультанты и т. д.), их задачи.

В процессе обсуждения «издательство» должно решить, стоит ли включить книгу в издательский план, в чем сильные и слабые стороны проекта, какие пункты требуют уточнения или развития.

Литература:

Головко, С.Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие / С.Б. Головко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. : ил. - («Медиаобразование»). - ISBN 978-5-238-01477-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037>

Лабораторная работа 2. АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ КНИЖНЫХ ИЗДАНИЙ

Цель занятия – оценить и проанализировать художественно-техническое оформление предложенных преподавателем книг. Необходимо ответить на следующие вопросы:

1. Соответствует ли художественное решение типу издания, читательской аудитории, ситуации использования книги? Какую задачу ставил перед собой художник?

2. Насколько удобно и рационально организован материал, развита система навигации? Как взаимодействуют разные типы текста в издании?
3. Гармонично ли организована композиция разворота? Как устроена пространственная структура книги и ее динамика? Соответствуют ли иллюстрации поставленной задаче, насколько органично они входят в ансамбль издания?
4. Правильно ли выбрано полиграфическое решение: формат, конструкция, способ печати, цветность, материалы для внешнего оформления и книжного блока?
5. Допущены ли ошибки, чем они вызваны и как их можно было избежать? Возможны ли иные решения поставленной задачи?

Литература:

Кравчук, В.П. Типографика и художественно-техническое редактирование : учебное наглядное пособие / В.П. Кравчук ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 48 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0309-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320>

Лабораторная работа 3. ДИЗАЙН КНИЖНОЙ ОБЛОЖКИ

Цель занятия – ощутить книгу как ансамбль фактур, взаимодействие различных поверхностей. Для работы над проектом необходимы материалы различной плотности и текстуры (глянцевая, матовая, обёрточная, наждачная бумага, гофрокартон, калька, скотч, пластилин, войлок и т. п.). Необходимо сделать обложку книги, создав яркий художественный образ без использования изображений, только средствами выбора формата, цвета, шрифта, сочетания различных фактур.

Литература:

Кравчук, В.П. Типографика и художественно-техническое редактирование : учебное наглядное пособие / В.П. Кравчук ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 48 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0309-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320>

Лабораторная работа 4. РАЗРАБОТКА ИДЕИ ОФОРМЛЕНИЯ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

Домашнее задание к семинару: предложить идею дизайнерского решения книги.
Как вариант:

- справочный путеводитель по г. Мурманску;
- познавательная книжка с элементами игры для младших школьников;
- сборник коммерческой информации;
- карманное издание для туристов.

Разработать и представить на рассмотрение 2-3 разворота

Литература:

Кравчук, В.П. Типографика и художественно-техническое редактирование : учебное наглядное пособие / В.П. Кравчук ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 48 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0309-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320>