

**Компонент ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование. Направленность
(профиль) Художественное образование. Дизайн**

наименование ОПОП

Б1.В.ДВ.03.01

шифр дисциплины

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплины
(модуля)

Дизайн сложноструктурного издания

Разработчик:

Батова Т.Р., ст. преподаватель кафедры
ИиД

Утверждено на заседании кафедры
искусств и дизайна
протокол № 6 от 12.02.2026 г.

Заведующий кафедрой искусств и дизайна

подпись

Терещенко Е.Ю.

**Мурманск
2026**

Пояснительная записка

Объем дисциплины 4 з.е.

1. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами достижения компетенций, установленными образовательной программой

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета). ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные.	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 понятия типографики; • виды текстовых блоков и структуру текста: абзацы; заголовки; подзаголовки; дополнительный текст; драматургический текст; эпиграфы и посвящения; колонцифры и колонтитулы; содержание. • процесс проектирования визуальных коммуникаций; • специализированные компьютерные программы для подготовки продукта визуальных коммуникаций; • понятия: макетирование, верстка, оригинал макет, спуск полос; • понятие и составляющие процессов макетирования и верстки публикации Уметь: • оценить качество оформления и иллюстраций разных типов изданий. • делать правильный подбор художественного оформления издания и систему размещения информации для различного назначения; • создавать шрифтовые композиции; • применять знания в практической работе типографа. • создавать и редактировать изображение, создавать макет в программах векторной графики Adobe Illustrator, Corel Draw • выполнять обработку фотографии, создавать изображения в программе растровой графики Adobe Photoshop; • выполнять макетирование и верстку публикации в программе Adobe InDesign Владеть: • правилами подготовки текстовой информации в публикации • методами верстки текста • представлениями о задачах редактора в процессе оформления
ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.). ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности.	

		и иллюстрирования печатных изданий. • навыками подготовки оригинал-макета сложно-структурного издания; навыками управления цветом при подготовке публикации к печати
--	--	--

2. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Книга как форма сложно-структурного издания. Пространство и динамика книги

Двойственность книги: материальная конструкция и текст. Взаимосвязь зрительного и литературного образа, художественной интерпретации текста и построения книги как предмета. Книга – физический объект. Размер издания как мера дистанции между читателем и книгой. Характер и качество материалов. Вес и плотность книжного блока, характер переплетных материалов, толщина и упругость бумаги. Выбор классических или современных материалов как часть художественного замысла. Книга как ансамбль фактур, взаимодействие различных поверхностей. Фактура естественная и искусственная (тиснение, лощение и т. п.). Имитация «чужой» фактуры (дерева, мрамора, ткани, кожи) посредством тиснения или печати. Нематериальные фактуры – растр, мелкий шрифт, густой орнамент, штриховка. Контраст фактур (гладкая и шероховатая, матовая и глянцевая, мелованная и оберточная бумага). Соседство иллюстрации и текста как фактурный контраст.

Раздел 2. Художественная интерпретация текста. Шрифт, знак, орнамент

Текст и его трактовка. Активность интерпретации и свобода читательского восприятия. Уровни интерпретации текста. Обобщенные интерпретации. Зрительная типизация книг. История дифференциации типов изданий. Нарушение или переосмысление типологического стереотипа как яркое выразительное средство. Стилизация как обращение к исторической или национальной характерности текста. Градации стилизации по степени активности, отношение художника к воссоздаваемому стилю. Репродуцирование в современной книге подлинных элементов исторического или национального стиля. Стилизация и использование исторической традиции: различия. Пространственные параллели литературному стилю текста. Поиск ритмической связи между динамическим характером текста и графическим строем орнаментов и иллюстраций.

Индивидуальная характеристика книги. Объединение и различие книг – два полюса книжного искусства. Эмоциональная интерпретация текста: колорит, ритмика, графическая экспрессия линии и пятна. Символическое представление идейного смысла книги: эмблема, аллегория, метафора. Предметная интерпретация текста: прямое иллюстрирование (фабульная иллюстрация, портрет персонажа, иллюстрация,

обращенная к среде, выделяющая предметную деталь). Подтверждающая интерпретация, иллюстрация-документ. Зрительная активизация словесного плана книги. Экспрессия шрифтовой композиции.

Книга как продукт художественного синтеза. Самодостаточность разных книжных искусств. Дифференциация и синтез искусств в современной художественной культуре. Синтез – сознательное сведение воедино самостоятельных искусств. Задачи книжного синтеза: выявление смыслового единства, выстраивание иерархии значений и последовательности мысли; объединение, подчинение пространства и динамики отдельных произведений общему пространству и динамике. Деловая книга как объект художественной интерпретации. Мировоззренческая активность художника.

Текст как часть книги. Проблема автономии текста. Структура текста. Основной и вспомогательные тексты – иерархия и взаимодействие. Дополнительные тексты (предисловие, комментарии, сноски, словари, дополнения, документальные материалы). Средства ориентировки (оглавления и указатели). Связь с другими книгами (библиографические указатели, ссылки), с людьми (посвящения), с иллюстрациями (подписи, списки иллюстраций). Служебные тексты, пагинация (нумерация страниц). Соотнесение текстов по смыслу и по пространственному расположению. Параллельные ряды (оригинал и перевод). Отношения текста и иллюстраций. Членения текста, художественная организация многоступенчатой иерархии. Тексты для чтения вразбивку (словари, справочники, энциклопедии), роль навигации.

Шрифт – неотъемлемый, определяющий элемент книги, единственный носитель и передатчик текста. Шрифт как самостоятельная художественная форма. Шрифт в книге и вне книги, привнесение в книгу не книжной шрифтовой эстетики.

Шрифт как носитель отвлеченного знакового начала. Лаконизм и абстрактность. Структура шрифтового знака, графема. Шрифтовой знак как часть некоего множества. Буква и текст: способность «раствориться» в полосе набора. Мера активности шрифта. Инициал, буква: усложнение, декоративное преобразование, изобразительное переосмысление шрифтового знака.

Шрифт как «строительный материал» книги. Поверхность и ритм шрифтовой полосы. Эстетика текстового блока: межстрочные и межбуквенные интервалы, работа с переносами, «висячими строками», «коридорами». Организация структуры текста средствами шрифта: изменение размера, ритма, рисунка, цвета, насыщенности знаков; применение полужирного начертания, курсива, разрядки; построение шрифтового ансамбля книги по принципу нюанса или контраста.

Консервативность книжного шрифта. Шрифт как носитель исторической преемственности. Наборные и титульные шрифты.

Рукотворная надпись и шрифтовой набор как два направления шрифтового искусства; их контраст и взаимодействие в книге. Противостояние индивидуально-художественного начала и технической эстетики. Рукописная и цельногравированная книга. Антикva и гротеск – два основных типа наборных шрифтов. Конфликт и взаимодействие шрифта и изображения в книжном пространстве. Буква-картинка.

Нешрифтовые знаки. Наборная иероглифика: математические, химические, шахматные символы, валюты, знаки зодиака и фаз луны, системы условных обозначений (железнодорожное расписание), рекламные знаки. Взаимодействие специальных знаков с текстовой полосой. Логотип, эмблема, виньетка – близость к символической иллюстрации. Картография, техническая схема.

Книжный орнамент. Прикладное свойство орнамента. Внешнее орнаментальное оформление книги как способ соотнесения ее с миром других вещей. Орнамент как инструмент стилизатора. Орнамент и деловая эстетика, эстетизация технической формы. Организация структуры текста средствами орнамента (членение орнаментальными перебивками, оформление спусковой и концевой полосы, узорные буквы).

Взаимодействие орнамента и шрифтового знака. Свойства орнаментальной

поверхности. Орнамент и восприятие бумажного листа. Абстрактный и информативный орнамент. Отношения орнамента с изобразительным пространством в книге.

Раздел 3. Изображение в книге. Фотография и книга

Классификация изображений в книге. Орнаментально-декоративные изображения. Иллюстративные изображения: познавательные (документальные, схематические), занимательно-игровые, художественно-образные.

Генетическая связь изображения и слова через иероглиф. Основные формы словесно-изобразительного синтеза: слово принадлежит изображению – от лица персонажа или в качестве подписи; слово и изображение параллельно повествуют об одном предмете или сюжете; изображение создает отвлеченные понятия, усложняет «авторскую» позицию.

Изобразительный ряд книги. Взаимодействие изображений в книжном пространстве. Последовательность – логический или временной ряд. Различие иллюстративной и станковой графики. Выровненные и контрастные изобразительные ряды, иерархия «многорядного» иллюстрирования.

Изобразительный рассказ. Альбом и визуальная книга. Комикс. Детская «книжка-картинка». Наглядный изобразительный рассказ в научно-популярной книге.

Фотография и книга. Фотопроцессы в современной полиграфии и воздействие фотографии на облик и структуру книги. Фотографическая репродукция и документальность изображения. Эстетика фотографии, отношение фотографического образа к натуре. Фотоиллюстрация, отношение фотографии к вымышленному сюжету. Фотографическое пространство. Время в фотографии.

3. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля)

- мультимедийные презентационные материалы по дисциплине (модулю) представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ;
- методические указания к выполнению практических работ представлены в электронном курсе в ЭИОС МАУ;
- методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) представлены на официальном сайте МАУ в разделе «Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным».

4. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Является отдельным компонентом образовательной программы, разработан в форме отдельного документа, включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины (модуля);
- задания текущего контроля;
- задания промежуточной аттестации;
- задания внутренней оценки качества образования.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы (печатные издания, электронные учебные издания и (или) ресурсы электронно-библиотечных систем)

Основная литература:

1. Головкин, С.Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие / С.Б. Головкин. - 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> (дата обращения 24.08.2024).
2. Молочков, В.П. Макетирование и верстка в Adobe InDesign / В.П. Молочков. - 2-е

- изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 358 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429055> (дата обращения 17.08.2024).
3. Пикок, Д. Основы издательского дела / Д. Пикок. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 473 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428991> (дата обращения 17.08.2024).

Дополнительная литература:

1. Олешко, Е.В. Техника и технология СМИ: шрифтовая культура массмедиа : учебное пособие / Е.В. Олешко. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 150 с. - ISBN 978-5-7996-0688-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240428> (17.05.2023).
2. Наумова, С.В. Шрифт и орнамент : практикум / С.В. Наумова, П.М. Наумова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2014. - 216 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436720> (17.05.2024).
3. Кашиевский, П.А. Шрифты : учебное пособие / П.А. Кашиевский. - Минск : Літатура і Мастацтва, 2012. - 192 с. - ISBN 978-985-6941-43-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139774> (17.05.2024).
4. Пикок, Д. Основы издательского дела / Д. Пикок. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 473 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428991> (дата обращения 17.08.2024).

6. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

- 1) Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации- URL: <http://pravo.gov.ru>
- 2) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - URL: <http://window.edu.ru>
- 3) Справочно-правовая система. Консультант Плюс - URL: <http://www.consultant.ru/>

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

- 1) Windows 7 Professional
- 2) Windows 10
- 3) Офисный пакет Microsoft Office 2007
- 4) Система оптического распознавания текста ABBYY FineReader
- 5) Kaspersky Anti-Virus
- 6) Adobe Reader
- 7) FlashPlayer
- 8) Google Chrome
- 9) LibreOffice.org
- 10) Mozilla FireFox

8. Обеспечение освоения дисциплины лиц с инвалидностью и ОВЗ

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) представлено в приложении к ОПОП «Материально-технические условия реализации образовательной программы» и включает:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде МАУ;

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

10. Распределение трудоемкости по видам учебной деятельности

Таблица 1 - Распределение трудоемкости

Вид учебной деятельности	Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по формам обучения		
	Очная		Всего часов
	Семестр		
	9	А	
Лекции	12		12
Практические занятия	24		24
Самостоятельная работа	108		108
Всего часов по дисциплине / из них в форме практической подготовки	144		144
	24		24

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля

Зачет	1		1
Количество докладов по теме	2		2
Количество бланковых тестов	1		1
Количество презентаций	2		2

Перечень практических занятий по формам обучения

№ п/п	Темы практических занятий
1	2
	Очная форма
1	История и функции дизайна. Дизайн сложноструктурного дизайна
2	Стиль издания. Целевая аудитория. Цвет. Бумага. Количество страниц. Технические

	данные
3	Предварительное планирование, проверка и одобрение материалов.
4	Дизайн страниц. Традиционный подход. Тематические и журнальные полосы. Фотографии и иллюстрации на странице. Текст. Другие типы оформительских элементов.
5	Оформление текста. Шрифт в дизайне. Структурирование текста. Инструменты, используемые для привлечения внимания. Написание заголовков. Стили заголовков. Подписи.
6	Использование иллюстраций.
7	Мастер- страницы, шаблоны и таблицы стилей
8	Использование цвета. Тон, насыщенность и яркость цвета. Психология цвета. Ранг. Символика. Взаимодействие цветов. Разделение цветов. Использование цвета в печати.