

Приложение 1 к РПД Художественное редактирование изданий
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	Художественное редактирование изданий
5.	Форма обучения	очная
6.	Год набора	2022

I. Методические рекомендации.

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

Изучение дисциплины «Художественное редактирование изданий» позволяет студенту сформировать практические компетенции, обеспечивающие успешную деятельность в сфере проектирования шрифтовых форм, шрифтовых композиций и других носителей информации, зафиксированной при помощи шрифта.

Работа с лекционным материалом – это работа с записями.

Материал лекций является алгоритмом поиска информации на заданную тему, ориентирует в проблемах и ресурсах информационных систем. Материалы лекции необходимо использовать для подготовки к практическим занятиям. В ходе лекции следует внимательно относиться к тем моментам, где преподаватель указывает на основные и дополнительные источники информации: следует четко записывать данные источника, оставлять место для дополнительных комментариев, а также для того, чтобы записать аналогичный источник информации, раскрывающий данный пункт темы. В качестве дополнительной работы следует применять метод формализации записей, то есть на свободном месте создавать схемы, зафиксированного материала. Новые термины, понятия, определения следует выделять, добиваться глубокого запоминания формулировок, а также мысленно выстраивать логику связей между терминами и определениями различных модулей.

1.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям

Практические занятия посвящены изучению наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует изучить основную и дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей программы.

Рекомендуется 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. Список рекомендованной литературы следует дополнить современными источниками, в том числе аналитикой по реализованным проектам в креативных индустриях, культурных мероприятий.

1.3. Методические рекомендации по подготовке презентаций

Подготовку презентационного материала следует начинать с изучения нормативной и специальной литературы, статистических данных, систематизации собранного материала. Презентационный материал должен быть достаточным для раскрытия выбранной темы.

Подготовка презентационного материала включает в себя не только подготовку слайдов, но и отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут.

Создание презентационного материала дает возможность получить навыки и умения самостоятельного обобщения материала, выделения главного.

При подготовке мультимедийного презентационного материала важно строго соблюдать заданный регламент времени.

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступления, основной части и заключения. Прежде всего, следует назвать тему своей презентации, кратко перечислить рассматриваемые вопросы, избрав для этого живую интересную форму изложения.

Большая часть слайдов должна быть посвящена раскрытию темы. Задача выступающего состоит не только в том, что продемонстрировать собственные знания, навыки и умения по рассматриваемой проблематике, но и заинтересовать слушателей, способствовать формированию у других студентов стремления познакомиться с нормативными и специальными источниками по рассматриваемой проблематике.

Алгоритм создания презентации

1 этап – определение цели презентации

2 этап – подробное раскрытие информации,

3 этап - основные тезисы, выводы.

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, имени докладчика и его контактной информации;

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также краткое описание основных вопросов;

- все оставшиеся слайды имеют информативный характер.

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вывод.

Рекомендации по созданию презентации:

1. Читательность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом.

2. Тщательно структурированная информация.

3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных списков.

4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац.

5. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца.

6. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и наглядно.

7. Графика должна органично дополнять текст.

8. Выступление с презентацией длится не более 10 минут.

1.4. Методические рекомендации по написанию эссе

Внимательно прочтите все темы (высказывания), предлагаемые для написания эссе.

Выберите ту, которая будет отвечать нескольким требованиям:

- а) интересна вам;
- б) вы в целом поняли смысл этого высказывания;
- в) по данной теме есть что сказать (знаете термины, можете привести примеры, имеете личный опыт и т.д.).

Определите главную мысль высказывания (о чем оно?), для этого воспользуйтесь приемом перифраза (скажите то же самое, но своими словами).

Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания. Если вы наберете аргументы и «за», и «против» афоризма, взятого в качестве темы, ваше эссе может носить полемический характер.

Для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, личного опыта и т.д.

Еще раз просмотрите подобранные иллюстрации.

Подумайте, какие литературные приемы вы будете использовать, чтобы сделать язык вашего эссе более интересным, живым (сравнения, аналогии, эпитеты и т.д.).

Распределите подобранные аргументы и/или контраргументы в последовательности. Это будет ваш условный план.

Придумайте вступление к рассуждению (в нем можно написать, почему вы выбрали это высказывание, сразу определить свою позицию, задать свой вопрос автору цитаты и т.д.).

Изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы наметили.

Сформулируйте общий вывод работы и, если необходимо, отредактируйте ее.

1.5. Работа с дополнительной литературой и другими источниками информации

Эта работа отражает специфику дисциплины, где в базовых основаниях в большей мере лежат электронные ресурсы, версии программного обеспечения для конструирования дизайнерских решений продуктов и услуг, оцифрованные учебные материалы. Это повышает требования к умению работать с большими объемами данных, агрегировать знания из различных источников, самостоятельно выстраивать логику освоения нового материала, в том числе дополнительного характера. Рекомендуются использовать источники информации официального характера, открытые ресурсы исследовательских и проектных университетов, веб-порталы бизнес-ассоциаций и образовательных площадок. Вместе с тем для освоения курса целесообразно проводить мониторинг социальных медиаресурсов, которые имеют группы по изучаемой теме. Для формирования экспертного опыта необходимо использовать отзывы посетителей о дизайн-проектах, мобильных сервисах и других продуктах, связанных с инновациями в сервисе.

Оценка эффективности самостоятельной работы проводится в ходе аудиторных занятий, путем использования контрольных вопросов и тестовых материалов, связанных с темами, нераскрытыми в лекции. Также на основании знаний, полученных индивидуально, студентам предлагается принять участие в научно-практических конференциях, неделе науки и др.

Для формирования компетенций и углубленного изучения вопросов следует составлять схемы, алгоритмы и таблицы. Итоговый материал должен быть кратким, содержать примеры, географические названия, профессиональные термины.

1.6. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета.

Подготовка к зачету предполагает последовательную активность в освоении материалов курса, участие в лабораторных занятиях, выполнение заданий для самостоятельной работы. В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к учебно-методическим материалам и закрепляют промежуточные знания. На зачет выносятся материалы в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за семестр.

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;
- подготовка к ответу на вопросы.

При подготовке к зачету студентам целесообразно использовать материалы лекций, основную и дополнительную литературу.

Зачет проводится в устной форме по билетам, которые утверждаются на заседании кафедры и включают в себя два вопроса. Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня вопросов, доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины.

Преподавателю предоставляется право задавать студентам вопросы в рамках билета, а также, помимо теоретических вопросов, предлагать задачи практико-ориентированной направленности по программе данного курса.

На подготовку к ответу на билет на зачете отводится 20 минут.

Результат зачета выражается оценками «зачтено», «незачтено».

При явке на зачет студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они предъявляют преподавателю в начале зачета, а также письменные принадлежности. За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с зачета.

II. Планы лабораторных занятий

Лабораторное занятие 1 по теме №1.

Тема 1. Вид литературы и типизация оформления книг.

План:

1. Цель и задачи курса. Определение понятия «художественно-техническое оформление» изданий.
2. Основные задачи оформления изданий и требования к его качеству.
3. Книга как наиболее универсальное и современное приспособление для передачи текстовой и изобразительной информации.

Контрольные вопросы:

Назовите основные виды печатных изданий.

Какие ГОСТы по оформлению изданий Вы теперь знаете?

Задание для самостоятельной работы:

Составление схем по теоретической части темы. Эскизные зарисовки - линейные, тоновые, цветовые, композиционные вариации и интерпретации. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор литературы по теме, аннотирование, составление альбома зарисовок и сравнений строения книги.	Проверка преподавателем, работа в микрогруппах по проблемам типизации оформления издания.
---	---

Литература [1, стр. 23]

Лабораторное занятие 2 по теме №1

Тема 2. Строение издания.

План:

1. Типовое строение книги, вариации типового строения книжной структуры в зависимости от содержания книги, условий пользования ею, целевой установки, читательского адреса.
2. Различие оформления в разных языковых системах: пластика графем, система чтения.
3. Роль изобразительного начала в книге.

Контрольные вопросы:

1. Что входит в аппарат книги?

2.Какие существуют на сегодняшний день направления (ход) чтения, и в каких странах?

Задание для самостоятельной работы:

Расчетно-графическая работа 1, 2.	Представление альбома преподавателю и аудитории
-----------------------------------	---

Литература [1, стр. 44]

Лабораторное занятие 3 по теме №2

Тема 3. Композиционный комплекс книги.

План:

1. Основные сведения об особой природе композиции в книге, о ее внешней и внутренней структуре.
2. Элементы композиционного комплекса.

Контрольные вопросы:

Что такое ляссе?

Какими художественными способами Вы можете связать в оформлении форзац и нартац?

Задание для самостоятельной работы:

Эскизные зарисовки - линейные, тоновые, цветовые, композиционные вариации и интерпретации. Составление «визуального сценария» книг.	Проверка преподавателем, работа в микрогруппах по проблемам типизации оформления издания.
--	---

Литература [3, стр. 112]

Лабораторное занятие 4 по теме №2

Тема 4. Архитектоника книги.

План:

1. Общие понятия о построении книжного пространства и о его связи с проблемами времени, ритма и книжной фактуры.
2. Понятие «архитектоники» книги.
3. Цельность и единство принципов композиционных построений в книге.

Контрольные вопросы:

Чем отличается книжное пространство электронного и печатного издания?

Как действует принцип рубрикации «древо»?

Задание для самостоятельной работы:

Расчетно-графическая работа 3,4.	Индивидуальная проверка преподавателем работы студента
----------------------------------	--

Литература [2, стр. 8]

Лабораторное занятие 5 по теме №3

Тема 5. Выбор формата.

План:

1. Формат издания, определение понятия.
2. Лист бумажный и печатный. Доля бумажного листа и формат страницы (пропорции сторон).

3. Выбор формата для издания: влияние технологических, экономических и эстетических факторов на формирование облика будущей книги.

Контрольные вопросы:

Что означает 108/32 в выходных данных издания?

Какие популярные форматы Вы можете предложить для карманного справочника?

Задание для самостоятельной работы:

Эскизные зарисовки - линейные, тоновые, цветовые, композиционные вариации и интерпретации.	Проверка преподавателем, работа в микрогруппах по проблемам типизации оформления издания.
--	---

Литература [2, стр. 14]

Лабораторное занятие 6 по теме №3

Тема 6. Полоса набора и поля.

1. Полоса набора. Определение понятия, способы построения полос набора в книгах.
2. Восприятие полос набора на книжном развороте, гигиенические нормы длины строки и формата полосы. Варианты оформления полос набора по ОСТ 29-62.81.
3. 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.

Контрольные вопросы:

Чем отличается книжное пространство электронного и печатного издания?

Как действует принцип рубрикации «дерево»?

Задание: описать структуру книжного издания. Спроектировать полосу набора исходя из принципов золотого сечения.

Задание для самостоятельной работы:

Расчетно-графическая работа 5,6.	Индивидуальная проверка преподавателем работы студента
----------------------------------	--

Литература [1, стр. 52]

Лабораторное занятие 7 по теме №4

Тема 8. Виды рубрик.

План.

1. Выражение логического плана книги в рубрикации. Виды рубрик: шрифтовые, немые, с помощью графических элементов, нумерационные и т.д.
2. Принципы шрифтового оформления рубрик (гарнитуры шрифта, кегли) для выражения их логического значения в произведении.

Контрольные вопросы:

Чем отличаются колонцифры на страницах с содержанием книги?

Как применяется принцип контраста и нюанса тона при проектировании рубрикации издания?

Задание: спроектировать логическое оформление издания разделами.

Задание для самостоятельной работы:

Графический анализ сетки и иерархии информации в сложно-структурном издании. Проектирование рубрикации и колофонов	Индивидуальная проверка преподавателем работы студента
--	--

в собственном творческом проекте. Макетирование.	
--	--

Литература [2, стр. 12]

Лабораторное занятие 8 по теме №4

Тема 9. Визуальное структурирование планов.

1. Раскрытие архитектоники книги композиционными приемами: шмуцтитул, начальная полоса, заголовки шапкой и на спуске, рубрики (врез текста, форточкой, в подбор, маргиналиями и компендиумом).
2. Принципы их построения и расположения, целесообразность применения в различных типах изданий.
3. Использование изображений и цвета в оформлении рубрик.

Контрольные вопросы:

Какие виды расположения рубрики в развороте предпочтительны для детских изданий?

Как визуально отображается рубрика на рядовом внутреннем развороте, относящемся к содержанию этой рубрики?

Задание: сверстать для книжного издания: титул, контртитул, авантитул, шмуцтитул.

Задание для самостоятельной работы:

Расчетно-графическая работа 7,8.	Защита электронного вида перед группой
----------------------------------	--

Литература [1, стр. 77]

Лабораторное занятие 9 по теме №5.

Тема 10. Назначение иллюстраций в книге.

1. Роль иллюстраций в различных типах изданий. Взаимосвязи изображений и текста в книге: смысловые, эмоциональные, композиционные и т.д.
2. Типы изображений в печатных изданиях: познавательные, художественно-образные, декоративные.
3. 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.
4. Роль фотографии в иллюстрировании современной литературы.

Контрольные вопросы:

Какой тип иллюстраций чаще используется в энциклопедии?

Как иллюстративный ряд издания связан с набором шрифтовых гарнитур издания?

Задание: подобрать шрифт под иллюстрацию.

Задание для самостоятельной работы:

Композиционно-графический анализ иллюстраций художников книги. Подготовка иллюстраций к печати.	Индивидуальная проверка преподавателем работы студента
---	--

Литература [3, стр. 18]

Лабораторное занятие 10 по теме №5

Тема 11. Классификации иллюстраций.

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

Контрольные вопросы:

Какие иллюстраторы 20 века работали в технике офорта?

Какое программное обеспечение можно использовать для создания иллюстраций?

Задание: сверстать типовой разворот с иллюстрациями: начальной, конечной, врезной.

Задание для самостоятельной работы:

Расчетно-графическая работа 9,10.	Защита электронного вида перед группой
-----------------------------------	--

Литература [1, стр. 52]