

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

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

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ДИСЦИПЛИНЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ**

Направление подготовки *54.03.01 ДИЗАЙН*

Профиль подготовки *ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения *очная*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Художественно техническое редактирование» относится к блоку ДВ.1 Дисциплины по выбору 1 учебного плана ОПОП Дизайн. Дисциплина изучается в 5-м семестре. Изучение дисциплины «Художественно техническое редактирование» базируется на знании дисциплин учебных планов ОПОП Дизайн (профиль: графический дизайн). Курс «Художественно техническое редактирование» 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, Дизайн упаковки, 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 технологические и производственные аспекты полиграфии, ознакомление обучающегося с работой в художественно-техническом редактировании;
- Формирование целостного представления о процессе подготовки печатных публикаций, особенностях их производственного цикла;
- Получение навыков выполнения контроля допечатной подготовки книжно-журнальных изданий в роли художественного редактора;
- Овладение прикладными навыками самостоятельного выполнения работ по проектированию, макетированию, верстке и художественно-техническому редактированию печатной продукции в роли дизайнера.

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 завершённому разделу 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 для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

Часть 1. Общие вопросы оформления печатной продукции.

1. Вопросы для опроса:
Какова роль художественного редактора и графического дизайнера в издательском процессе и технологической цепочке тиражирования?
2. Каковы основные задачи оформления изданий и требования к их качеству?
3. Основы и методика художественного оформления.
4. Роль художественного оформления в издательском процессе.
5. Художественно-техническое редактирование.
6. Начало книгопечатания и типографского дела в Европе.
7. Начало книгопечатания и типографского дела в России.
8. Технологическая схема издательского процесса.
9. Виды изданий по материальной конструкции.
10. Как выбрать формат издания.
Полоса набора и экономика издания.
11. Чем обусловлена удобочитаемость.
12. Что такое новая антиква.
Лазурский, что и кто это.
13. Как используется интерлиньяж при оформлении различных текстов
Какова соподчиненность начертаний.

Задания для самостоятельной работы:

1. Представьте основные виды и классификацию издательской продукции в виде распечатанного списка с краткой аннотацией. Представьте классификацию периодических изданий.
2. Составить схему производственного процесса.
3. 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).
4. Выбрать шрифт для двух различных изданий.
5. Классифицировать предложенные шрифты по исторической классификации
6. Показать пять вариантов наборных текстовых выделений.

Часть 2. Композиция внутренних элементов книги

Вопросы для опроса:

1. Художественная концепция оформления издания.
2. Методика выработки проектного решения.
3. Этапы проектной работы.
4. Разновидности полос набора и особенности их композиции.
Виды рубрик и их оформление.
Как практически осуществляется модульный метод верстки.
Что такое «висячая строка».
5. Верстка иллюстраций в оборку, что это значит.

Задания для самостоятельной работы:

1. разделить текст по иерархии на части главы, параграфы, общие и частные элементы. Определить в верстке дизайн заголовка, подзаголовка, подпись под иллюстрацией.
2. выявить модуль построения книжной полосы на примере нескольких изданий.
3. скомпоновать несколько вариантов полосы набора с различной заверсткой иллюстраций

Часть 3. Внешнее оформление книги

Вопросы для опроса:

1. Формат издания.
2. Виды макетов.
3. Оформление обложек и переплетов.
4. Оформление суперобложки и форзаца.
5. Оформление титула и шмуцтитула, фронтисписа.
6. Материалы для полиграфического производства.
7. Бумага: основные характеристики и параметры видов.
8. Способ крытья (скрепления) внакидку – рассказать о нем.
9. Какую нагрузку несут на себе форзацы.

Задания для самостоятельной работы:

1. Выбрать материалы для полиграфического производства для различных видов изданий.

Часть 4. Иллюстрирование изданий

Вопросы для опроса:

1. Функция иллюстраций в книге и журнале.
2. Роль фотографии в иллюстрировании книги и журналов.

3. Как влияет иллюстрация в книге на ее восприятие.
4. Может ли художник быть соавтором литературного произведения.
5. Иллюстрации, рисунки на полосе.
6. Чертежи, схемы, виньетки, марки, заставки бордюры на полосе.

Задания для самостоятельной работы:

1. Выбор состава иллюстраций. Разработка решений о способах и формах оформления иллюстраций
2. Назвать известные работы художников-иллюстраторов.

Часть 5. Методика работы и участие художественного редактора в создании печатного издания

Вопросы для опроса:

1. Понятие о художественно-техническом редактировании при оформлении издания.
2. Последовательность и содержание основных этапов оформительской работы.
3. Основные сведения о композиции книги.
4. Основные элементы классической книги.
5. Краткий обзор истории и развития композиции в книге.

Задания для самостоятельной работы:

1. Составить схему прохождения заказа в издательстве.

Вопросы к экзамену

Экзаменационный билет №1

1. Полиграфическая техника, виды печати (общая характеристика).
2. Виды переплетов. Оформление обложки, суперобложки и форзаца.
3. Иллюстрирование художественной литературы.

Экзаменационный билет №2

1. Оперативная полиграфия.
2. Основные элементы книги. Названия, назначение, место в книге.
3. Критерии выбора шрифта для изданий.

Экзаменационный билет №3

1. Основные требования к полиграфическим оригиналам.
2. Материалы для полиграфического производства.
3. Иллюстрирование научно-познавательной книги. Задачи, виды иллюстраций.

Экзаменационный билет №4

1. Цельность (единство) оформления книг. Утилитарный и художественный тип.
2. Виды изданий по материальной конструкции.
3. Бумага: основные характеристики и параметры видов.

Экзаменационный билет №5

1. Технологическая схема издательского процесса.
2. Художественная концепция оформления издания в зависимости от вида литературы: классификация, ограничения.
3. Типовое строение книги.

Экзаменационный билет №6

1. Методика создания художественного оформления многостраничных изданий.

2. Роль редактора в подготовке изданий. Бильдредактор (общая характеристика).
3. Архитектоника в книге.

Экзаменационный билет №7

1. Виды послепечатной обработки изданий.
2. Виды книжной и журнальной иллюстрации, критерии оценки.
3. Модуль в дизайне книг, газет, журналов.

Экзаменационный билет №8

1. Принципы оформления текстов. Наборное оформление различных видов текста.
2. Форматы изданий. История и практическое применение.
3. Компьютерный набор и верстка: порядок подготовки материалов для книг.

Экзаменационный билет №9

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

Экзаменационный билет №10

1. Рубрикация в многостраничных изданиях.
2. Сравнение базовых критериев художественного проектирования различных видов изданий: газета, журнал, книга.

Художественно-технические параметры изданий: полоса, полоса набора, поля, размер шрифта и его удобочитаемость.

3. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов: просмотр

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: конспектирование изучаемой литературы, подготовка к практическому занятию, подготовка эскизов.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной работы по возможности следует использовать наглядное представление материала.

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)

4. Методические рекомендации и информационное обеспечение дисциплины:

Список литературы и источников

Основная литература

1. **Клещев, О. И. Основы производственного мастерства : художественно-техническое редактирование : учебное пособие / О. И. Клещев ; Уральская государственная архитектурно-художественная академия. – Екатеринбург : Архитектон, 2015. – 107 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455449> (дата обращения: 17.10.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0221-3. – Текст : электронный.**
2. **Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование : учебное пособие / В. П. Кравчук. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 48 с. — ISBN 978-5-8154-0309-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/79427> (дата обращения: 17.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.**
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. **Арапова, С. П. Допечатная подготовка : основы создания книги : учебное пособие / С. П. Арапова, И. Ю. Плотнокова, С. Ю. Арапов ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2019. – 235 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=696533> (дата обращения: 17.10.2023). – Библиогр.: с. 218-223. – ISBN 978-5-7996-2772-0. – Текст : электронный.**
2. **Тулупов, В. В. Техника и технология СМИ: билдредактирование : 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

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: Форматы печатных изданий

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).

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.

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.

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).

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.

Тема: Методика художественно-технического оформления издания

1. Понятие о художественно-техническом оформлении издания.
2. Последовательность и содержание основных этапов оформительной 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).

5. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов:

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: конспектирование изучаемой литературы, подготовка к практическому занятию, подготовка эскизов.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной работы по возможности следует использовать наглядное представление материала.

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)

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.