

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Амурский государственный университет»**

Кафедра «Дизайн»

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ**

Основной образовательной программы по специальности 070601.65 «Дизайн».
Специализация «Графический дизайн»

Благовещенск 2012

УМКД разработан старшим преподавателем,
Левковской Екатериной Сергеевной

Рассмотрен и рекомендован на заседании кафедры «Дизайн».

Протокол заседания кафедры от «___» _____ 201___ г. № _____

Зав. кафедрой _____ /Е.Б.Коробий /

УТВЕРЖДЕН

Протокол заседания УМСС 070601.65 «Дизайн»

от «___» _____ 201___ г. № _____

Председатель УМСС _____ /Е.Б.Коробий /

СОДЕРЖАНИЕ

1 Рабочая программа учебной дисциплины	4
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины	4
1.2 Место дисциплины в учебном процессе	4
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины	5
1.4 Структура и содержание дисциплины	5
1.5 Содержание разделов и тем дисциплины	7
1.6 Самостоятельная работа	13
1.7 Образовательные технологии	13
1.8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов	14
1.9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	18
1.10 Материально-техническое обеспечение дисциплины	20
2 Краткое изложение программного материала. Содержание лекционного курса	20
3 Методические указания	28
3.1 Методические указания для преподавателя	28
3.2 Методические указания для студентов	30
3.3 Методические указания к лабораторным занятиям	30
3.4 Методические указания по самостоятельной работе студентов	35
4 Контроль знаний	36
4.1 Текущий контроль знаний	36
4.2 Итоговый контроль знаний	37
5 Интерактивные технологии и инновационные методы, используемые в образовательном процессе	37

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «Художественно-техническое редактирование» является создание системных представлений о теории и практике редактирования как о специфической сфере культурно-творческой и общественной деятельности, сформировавшейся в историческом процессе социальной коммуникации; представлений о деятельности редактора как организатора и руководителя данного процесса и непосредственного участника и исполнителя редактирования и формирования проекта издания.

Задачи дисциплины:

- Сформировать у студентов представления о структурах современных издательств и о месте редактора в издательском процессе.
- Обучить основным формам и методам оценки издательского потенциала отдельных стран и регионов с использованием статистических материалов и информации, публикуемой в периодической печати и других источниках.
- Дать необходимую сумму знаний об основных элементах маркетинга и менеджмента как механизмов современного издательского предпринимательства.
- Обучить формированию прогнозных данных на основе анализа динамики развития издательского дела в России и в мировых масштабах.
- Сформировать у студентов навыки дизайна и макетирования с целью создания композиций внутреннего и внешнего оформления книг.
- Сформировать практические навыки оформления различных типов книжных изданий: научные, учебные, детские, художественные и др.

1.2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Дисциплина «Художественно-техническое редактирование» входит в цикл специальных дисциплин: СД.Ф.01-12. «Художественно-техническое редактирование» знакомит с назначением, структурой, составом и содержанием технологии редакционно-издательского процесса, отечественными и зарубежными научно-техническими и технологическими достижениями в его области; порядком разработки планов издания литературы, сущностью редакторского анализа и методами редакторской работы на авторском оригинале и подготовкой издательского оригинала на основе современных информационных технологий; формами и методами работы редактора на всех этапах редакционно-издательского процесса, начиная с изучения читательского спроса (потребностей) и завершая распространением издания. А также изучает классификацию печатной продукции, схему издательского процесса, методику и основные этапы процесса редактирования, систему типометрии в полиграфии, знаки разметки и ворректур.

Все занятия построены по принципу сочетания теории и лабораторных занятий. По окончании курса подводится итог в форме просмотра выполненных лабораторных и самостоятельных работ, в виде зачета.

По завершению обучения дисциплина «Художественно-техническое редактирование» формирует умение организовывать и осуществлять управление подготовкой издания к выпуску в свет и его распространением; непосредственно выполнять редакторские операции и действия на всех этапах редакционно-издательского процесса; владеть навыками редакторского анализа, организационно-управленческой работы применительно к технологии редакционно-издательского процесса; методами редактирования авторского оригинала и подготовки издания к печати, выпуску в свет и его распространения; взаимодействия с авторами, рецензентами и специалистами, занятыми в редакционно-издательском процессе.

Преподавание курса базируется на знаниях рисунка, живописи, черчения, полученных студентами в общеобразовательных учреждениях, и связано с дисциплинами «Проектирование в графическом дизайне», «Цветоведение и колористика». Навыки, приобретенные студентами на занятиях по дисциплине «Художественно-техническое редактирование», будут полезны при курсовом и дипломном проектировании.

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1. Знать: основные задачи оформления и иллюстрирования печатной продукции; требования современных государственных и отраслевых стандартов; основные правила и варианты набора и верстки прозаических, стихотворных и драматических текстов, основные правила верстки иллюстраций; специфические особенности проектирования и макетирования различных видов изданий (научных, научно-популярных, учебных, детских, художественных, массовых и др.); специфические особенности современных программ компьютерной верстки иллюстрированных книг и журналов.

2) Уметь: оценивать правильность выбора основного художественно-технического оформления печатных изданий, обоснованность выбранных параметров и методов, необходимость применения конкретных элементов художественно-технического оформления печатных изданий; применять различные виды художественно-технического оформления печатных изданий, исходя из целевого назначения издания и его читательского адреса.

3) Владеть: навыками расположения материала в зависимости от характера и от типа подготавливаемого издания; методами и приемами художественно-технического оформления печатных изданий.

1.4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 132 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции/ час	Лаб. работа/ час	Сам. работа/ час	
1	Введение. Понятие художественно-техническое редактирование, редакционно-издательского процесса, классификация печатной продукции. Программа InDesign.	6	1-2	2	2	4	Текущий просмотр работ 4 неделя
2	Редактирование на различных этапах развития челове-	6	3-4	2	2	5	Текущий просмотр работ 4 неделя

	ства. Схема издательского процесса. Программа InDesign.						
3	Организация работы с автором на стадии подготовки рукописи. Методика и основные этапы процесса редактирования. Программа InDesign.	6	5-6	2	2	5	Текущий просмотр работ 6 неделя
4	Работа редактора над рукописью. Программа InDesign.	6	7-8	2	2	6	Текущий просмотр работ 8 неделя
5	Техническое оснащение редакционного процесса. Система типометрии в полиграфии. Программа InDesign.	6	9-10	2	2	6	Текущий просмотр работ 10 неделя
6	Современный редактор, его функции, задачи, содержание деятельности. Программа InDesign.	6	11-15	5	5	10	Итоговый просмотр 15 неделя
	Итого			15	15	36	Зачет, итоговый просмотр
1	Общие вопросы оформления книги, журнала.	7	1-2	2	2	5	Текущий просмотр работ 2 неделя
2	Особенности книжной и журнальной композиции.	7	3-4	2	2	5	Текущий просмотр работ 4 неделя
3	Дизайн книжной формы. Формат издания и полосы набора. Знаки разметки и корректуры.	7	5-6	2	2	2	Текущий просмотр работ 6 неделя
4	Шрифты.	7	7-8	2	2	2	Текущий просмотр работ 10 неделя
5	Композиция отдельных видов текстовых форм.	7	9-10	2	2	2	Текущий просмотр работ 10 неделя
6	Композиция полос	7	11-12	2	2	2	Текущий просмотр работ 14

	набора, различных по функции в издании.						неделя
7	Рубрикация книги и ее оформление.	7	13-14	2	2	2	Текущий просмотр работ 14 неделя
8	Вопросы иллюстрирования и рекламы изданий. Иллюстрации.	7	15-16	2	2	4	Текущий просмотр работ 16 неделя
9	Оформление титульных и внешних элементов книги.	7	17-18	2	2	6	Итоговый просмотр 18 неделя
	Итого			18	18	30	Зачет, итоговый просмотр

1.5 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

1.5.1 Лекции.

3 курс, 6 семестр (15 часов)

1. Введение. Понятие художественно-техническое редактирование, редакционно-издательского процесса, классификация печатной продукции. Его особенности. Влияние компьютерных технологий на редакционно-издательский процесс. Технология редакционно-издательского процесса как учебная дисциплина. Понятие технологии как совокупности методов изготовления продукции, производственных процессов, научной и учебной дисциплин. Информационные технологии, их природа и сущность.

Программа InDesign. Рабочее пространство программы InDesign. Панель инструментов, окно документа, монтажный стол. Использование меню палитр. Способы навигации по документу.

2. Редактирование на различных этапах развития человечества. Схема издательского процесса. Зарождение редактирования. Понятие редактирования, его природа и информационно-коммуникативная сущность. Проявления редактирования на дописьменном этапе коммуникации. Признаки редактирования на раннем письменном этапе и ранней стадии славянской письменности. Становление редактирования как самостоятельной сферы деятельности в отечественном издательском деле (XVII-XX вв.). Информационные технологии в издательском деле, этапы их эволюции.

Программа InDesign. Импортное и редактирование текста. Работа с текстом. Создание и ввод текста, работа со стилями. Поиск и замена. Создание текста на пути. Форматирование шрифта и абзацев: настройка кернинга и трекинга, изменение интервалов над и под абзацами, применение специальных свойств шрифта и т.д. Использование базовых линий. Работа с табуляцией.

3. Организация работы с автором на стадии подготовки рукописи. Методика и основные этапы процесса редактирования. Состав и организационно-методические основы построения. Ведущая роль редактора, слагаемые его деятельности. Редакторский анализ, его природа, сущность, связь с другими методами; понятие объекта редакторского анализа, его проявление на разных стадиях.

Программа InDesign. Импортное и связывание изображений. Работа с цветом. Добавление изображений из других программ. Работа с альфа-каналами. Помещение PDF-файла.

4. Работа редактора над рукописью. Авторский оригинал произведения. Понятие авторского оригинала произведения, его виды, состав. Общие и особенные требования к оформлению оригиналов машинописных, исполненных на компьютере, от руки, предназначенных для переиздания произведений. Требования к оформлению изобразительного материала, формул, таблиц. Редакторский анализ и оценка соответствия и уровня разработки темы, степени литературной отделки. Участники процесса оценки, роль редактора. Составление редакционного заключения, его назначение и отображаемые в нем решения. Особенности организации и построения редактирования в зависимости от вида издательств и степени их компьютеризации. Основные этапы редактирования, их цели, задачи и составляющие; начало и окончание этапов.

Программа InDesign. Верстка документа. Создание нового документа. Редактирование мастер-страниц, применение мастер-страниц к страницам документа. Добавление разделов для изменения нумерации страниц, компоновка страниц, их добавление и удаление.

5. Техническое оснащение редакционного процесса. Система типометрии в полиграфии. Влияние редактирования на организацию служб и подразделений в издательстве и их взаимодействие. Техническое оснащение редакционного процесса. Применение компьютера в редакторской работе над текстом; использование фактографических баз данных, электронных библиотек, интернет-технологий при редактировании фактического материала. Применение компьютерной технологии для подготовки и редактирования аппарата издания. Считка и вычитка как завершение работы над авторским оригиналом.

Программа InDesign. Объединение файлов в книги. Установка порядка расположения и нумерации страниц. Работа с оглавлением. Поддержание согласованного форматирования в файлах книги. Создание предметного указателя книги. Создание ссылок предметного указателя.

6. Современный редактор, его функции, задачи, содержание деятельности. Редакторская деятельность в современных условиях. Современный редактор как специалист в области издательского дела и редактирования, условия его успешной работы. Системность редакторской деятельности. Составляющие работы редактора над созданием продукта; замысел и концепция издания, их определяющее влияние на содержание работы редактора. Собственно редакционное, организационно-управленческое, информационное и маркетинговое направления в деятельности редактора, их задачи и содержание, ролевые функции редактора. Требования, предъявляемые к современному редактору, его профессиональной подготовке и личностным качествам. Категории редакторов, определяемые их ролью при подготовке издания.

Программа InDesign. Подготовка к печати и печать. Экспорт в PDF. Выбор качества PDF-документа. Создание PDF-документа для отправки по электронной почте или для размещения в Web. Просмотр PDF-документа, созданного при помощи программы AdobeInDesign CS2. Создание PDF-файла со слоями.

Обеспечение согласованности цвета. Настройка управления цветом в программе InDesign. Установка рабочих пространств по умолчанию. Назначение исходных профилей.

4 курс, 7 семестр (18 часов)

1. Общие вопросы оформления книги, журнала. Понятие «Художественно-техническое оформление изданий». Основные задачи оформления книги, журнала и требования к их качеству. Виды литературы и типизация оформления книг, журналов. Книга как наиболее универсальное и современное приспособление для передачи текстовой и изобразительной информации. Типовое строение книги, вариации типового строения книжной структуры в зависимости от содержания книги, условий пользования ею, целевой установки, читательского адреса. Типографика в книге и журнале. Роль изобразительного начала в книге. Роль художника, дизайнера, оператора компьютерной верстки в соз-

дании современного оригинал-макета издания, согласованные квалифицированные действия литературного и художественно-технического редакторов – необходимое условие получения высококачественной печатной продукции. Основные виды печатной продукции, их место в жизни современного читателя.

2. Особенности книжной и журнальной композиции. Понятие «композиция книги». Основные сведения о ее внешней и внутренней структуре. Элементы композиционного комплекса. Общие понятия о построении книжного пространства и о его связи с проблемами времени, ритма и книжной фактуры. Понятие «архитектоника» книги. Цельность и единство принципов композиционных построений в книге и журнале.

3. Дизайн книжной формы. Формат издания и полосы набора. Знаки разметки и корректуры. Формат издания, определение понятия. Лист бумажный и печатный. Доля бумажного листа и формат страницы (пропорции сторон). Выбор формата для издания: влияние технологических, экономических и эстетических факторов на формирование облика будущей книги. Полоса набора. Определение понятия, способы построения полос набора в книгах. Восприятие полос набора на книжном развороте, гигиенические нормы длины строки и формата полосы. 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. Требование к качеству набора текста: интерлиньяж, апроши, правило приводности строк, выключка, грамотное решение абзацных отступов, переносов, акцентировок, выделений и т.д.

4. Шрифты. Роль шрифта в раскрытии содержания книги. Основные типологические группы шрифтов. Шрифты рисованные и наборные. Графические элементы различных наборных шрифтов. Гарнитуры наборных шрифтов и разновидности начертаний в них. Классификация шрифтов по их графическим признакам и стандартный ассортимент наборных шрифтов. Удобочитаемость гарнитур и текста. Кегль шрифта, длина строки и удобочитаемость. Выбор шрифтов для различных типов печатных изданий. Визуальные и смысловые эффекты совмещения различных гарнитур, начертаний и кеглей.

5. Композиция отдельных видов текстовых форм. Виды текстов (основные, дополнительные, справочно-вспомогательные) и их роль в раскрытии содержания произведения; приемы их логического разграничения. Принципы оформления и композиционного построения простых, усложненных, смешанных, титульных, формульных и табличных текстов и удобочитаемость книги. Типографический дизайн как эффективное средство визуальной передачи содержания, идеи произведения.

6. Композиция полос набора, различных по функции в издании. Разновидности полос набора в зависимости от их назначения и роли в книге. Основной принцип композиции полос в книге и общие требования к качеству их построения. Особенности композиции начальных, концевых и рядовых полос. Композиция чисто текстовых полос, иллюстрированных, с таблицами, с формулами, другими видами справочно-вспомогательных элементов. Композиция иллюстрационных разворотов в книге и журнале. Технические и выразительные возможности компьютерной верстки, журнала в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, InDesign.

7. Рубрикация книги и ее оформление. Рубрикация как выражение логического плана книги. Виды рубрик: шрифтовые, немые, с помощью графических элементов, нумерационные и т.д. Принципы шрифтового оформления рубрик (гарнитуры шрифта, кегли) для выражения их логического значения в произведении. Раскрытие архитектоники книги композиционными приемами: шмуцтитул, начальная полоса, заголовки шапкой и на спус-

ке, рубрики врез текста, форточкой, в подбор, маргиналиями и компендиумом. Принципы их построения и расположения, целесообразность применения в различных типах изданий. Использование изображений и цвета в оформлении рубрик.

8. Вопросы иллюстрирования и рекламы изданий. Иллюстрации. Назначение иллюстраций в книге и журнале. Роль иллюстраций в различных типах изданий. Взаимосвязи изображений и текста в книге (журнале): смысловые, функциональные, эмоциональные, композиционные и т.д. Типы изображений в печатных изданиях: познавательные, художественно-образные, декоративные. 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. Роль фотографии в иллюстрировании современной литературы. Классификация иллюстраций: иллюстрации предметные, действия, состояния, отражающие сюжет, и иллюстрации, раскрывающие подтекст. Возможность применения тех и других решений для одного издания. Вид иллюстраций по творческому методу их создания, по технике исполнения оригиналов и по способам полиграфического воспроизведения в печати. Типовые схемы расположения иллюстраций на развороте по отношению к тексту (схемы верстки: открытая, закрытая, глухая т.д.)

9. Оформление титульных и внешних элементов книги. Назначение, виды и специфика оформления титульных и внешних элементов книги. Соотношение утилитарных и эстетических функций в элементах внешнего оформления. Типы оформления внешних элементов книги: шрифтовой, орнаментально-декоративный, предметно-тематический, символический, сюжетно-тематический. Титульный лист, его виды, основные композиционные задачи. Обложка, суперобложка, переплет – их виды, особенности оформления и использования в различных типах изданий. Проблема создания единого композиционного и художественного целого при оформлении внешних и внутренних элементов изданий.

1.5.2 Лабораторные занятия.

№ п/п	Тематика и содержание лабораторных занятий	кол-во часов
3 курс, 6 семестр (15 часов)		
1	Тема 1. Рабочее пространство программы InDesign. 1.Обзор панели инструментов. 2.Пространство окна документа и монтажный стол. 3.Использование меню палитр, настройка и размещение палитр.	2
2	Тема 2. Импортирование и редактирование текста. Работа с текстом. 1.Создание и ввод текста. 2.Работа со стилями. 3.Поиск и замена текста 4.Изменение шрифтов и начертания, применение специальных свойств шрифта. 5.Изменение выравнивания абзаца. 6.Настройка пробелов между буквами и словами. 7.Работа с табуляцией.	2
3	Тема 3. Импортирование и связывание изображений. Работа с цветом. 1.Определение требований к печати. 2.Создание векторной и растровой графики. 3.Применение цветов к объектам, обводкам, тексту.	2

	4.Создание оттенков и градиента. 5.Управление цветом.	
4	Тема 4. Верстка документа. 1.Создание нового документа. 2.Создание мастер-страниц, добавление на них направляющих, фреймов. 3.Редактирование мастер-страниц: переименование, создание новых мастер-страниц на основе уже существующих. 4.Применение мастер-страниц к страницам документа. Редактирование элементов мастер-страниц на страницах документа. 5.Добавление разделов для изменения нумерации страниц. 6.Добавление новых страниц, их удаление и перестановка.	2
5	Тема 5. Объединение файлов в книги. 1. Установка порядка расположения и нумерации страниц. 2. Работа с оглавлением. 3. Поддержание согласованного форматирования в файлах книги. 4. Создание предметного указателя книги. 5. Создание ссылок предметного указателя.	2
6	Тема 6. Подготовка к печати и печать. 1. Экспорт в PDF. Выбор качества PDF-документа. 2. Создание PDF-документа для отправки по электронной почте или для размещения в Web. 3. Просмотр PDF-документа, созданного при помощи программы AdobeInDesign CS2. 4. Создание PDF-файла со слоями. Обеспечение согласованности цвета. 1. Настройка управления цветом в программе InDesign. 2. Установка рабочих пространств по умолчанию. 3. Назначение исходных профилей.	5
ИТОГО:		15
4 курс, 7 семестр (18 часов)		
1	Тема 1. Общие вопросы оформления книги, журнала. Продемонстрировать виды книжно-журнальных изданий. Проанализировать структуру издания. Выявить достоинства и недостатки.	2
2	Тема 2. Особенности книжной и журнальной композиции. Цель занятия – оценить и проанализировать художественно-техническое оформление предложенных преподавателем книг. Необходимо ответить на следующие вопросы: 1. Художественное решение типа издания, читательской аудитории, ситуации использования книги. Задача художника книги. 2. Организация материала, системы навигации. Взаимодействие разного типа текста в издании. 3. Организация композиции разворота. Пространственная структура книги и ее динамика. Соответствие иллюстрации произведения. 4. Полиграфическое решение: формат, конструкция, способ печати, цветность, материалы для внешнего оформления и книжного блока. 5. Выявление ошибок, чем они вызваны и как их можно было избежать. Решения поставленной задачи иным способом.	2
3	Тема 3. Дизайн книжной формы. Формат издания и полосы набора. 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 по-	2

	лосы набора» (размер полосы по ширине и высоте в квадратах).	
4	<p>Тема 4-7. Шрифты. Композиция отдельных видов текстовых форм. Композиция полос набора, различных по функции в издании. Рубрикация книги и ее оформление.</p> <p>Задание №1: на основе выбранной студентом фразы – пословицы или афоризма – создать шрифтовую композицию. Творческая задача: без привлечения изображений, только средствами шрифта выразить или активизировать смысл литературного содержания. Проводится в форме выставки с обсуждением работ. Материалы и инструменты: листы ФА4 (несколько штук), гелевая ручка, рапидограф, тушь, перо, гуашь, акварель, кисти.</p> <p>Задание №2: на основе выбранного студентом короткого текста, стихотворения или текстового фрагмента создать композицию книжного разворота. Творческая задача: создать композицию, показать глубину и активность художественной интерпретации текста, обозначить художественные средства, оценить правомерность и органичность их применения в данном случае. Проводится в форме выставки с обсуждением работ. Материалы и инструменты: листы ФА4 (несколько штук), гелевая ручка, рапидограф, тушь, перо, гуашь, акварель, кисти. Задача зрителей – на основе одного лишь разворота составить мнение о типе издания, читательском адресе, в отдельных случаях – об исторической или национальной принадлежности текста, уловить его эмоциональный настрой, получить первое представление о его содержании.</p>	8
5	<p>Тема 8. Вопросы иллюстрирования и рекламы изданий. Иллюстрации. 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:</p> <p>1. Тема. Тип издания. Цель. Предполагаемая читательская аудитория (возраст, пол, степень подготовленности, социальный статус). Ситуация использования книги.</p> <p>2. Принцип подачи и организации материала. Структура и рубрикация. Средства навигации. Иллюстрации (подбор и/или создание). Основной и дополнительные тексты.</p> <p>3. Формат издания. Конструкция. Способ печати. Цветность. Переплет или обложка. Материалы для внешнего оформления и книжного блока.</p> <p>4. Порядок работы над изданием. Необходимые внешние специалисты (литераторы, художники, фотографы, научные консультанты и т.д.), их задачи.</p> <p>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.</p>	2
6	<p>Тема 9. Оформление титульных и внешних элементов книги. Цель занятия – ощутить книгу как ансамбль фактур, взаимодействие различных поверхностей. Материалы и инструменты: листы ФА4 (несколько штук), гелевая ручка, рапидограф, тушь, перо, гуашь, акварель, кисти, материалы различной плотности и текстуры (гляцевая, матовая, обёрточная, наждачная бумага, гофрокартон, калька, скотч, пластилин, войлок и т.п.). Необходимо сделать обложку книги, создав яркий художественный образ без</p>	2

	использования изображений, только средствами выбора формата, цвета, шрифта, сочетания различных фактур.	
ИТОГО:		18

1.6 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Самостоятельная работа (66 часа).

№ п/п	№ раздела (темы) дисциплины	Форма (вид) самостоятельной работы	Трудоёмкость в часах
3 курс, 6 семестр (30 часов)			
1	1	Сбор необходимого материала для выполнения лабораторных работ.	4
2	2-6	Выполнение домашнего творческого задания. Задание: Создать макет журнала. Задачи: 1. Работа должна представлять собой не менее 5 страниц, сверстанных в программе InDesign и сохраненных в форматах .indd и .pdf. 2. Макет должен содержать обложку, титульную страницу, полосу с оглавлением. 3. Макет должен содержать следующие элементы: врезки, иллюстрации, колонтитулы, назначенные с помощью мастер-страниц, разделы с независимой нумерацией страниц. Подготовка к зачету.	26
4 курс, 7 семестр (36 часов)			
1	1-2	Сбор необходимого материала для выполнения лабораторных работ.	10
2	3-9	Выполнение лабораторных работ. Собрать альбом с примерами ошибок верстки. Для этого проанализировать книги и журналы (на выбор), сделать ксерокопии соответствующих полос, вклеить их в альбом, снабдив комментарием: какое правило нарушено и как следует исправить ошибку. Альбом должен содержать не менее 10 примеров на разные типы ошибок (несоблюдение принципа единообразия верстки, ошибки в верстке таблиц и т.д). Подготовка к зачету.	26

1.7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В качестве форм организации программы дисциплины «Художественно-техническое редактирование» используются интерактивные методы обучения, которые представляют собой систему правил организации продуктивного взаимодействия учащихся между собой, с преподавателем, с компьютером, с учебной литературой, при котором происходит освоение нового опыта, получение новых знаний и предоставляется возможность для самореализации личности учащихся.

Знания учащиеся получают из профессиональной литературы, через информационные технологии. Воспринимая и осмысливая факты, оценки, выводы, студенты остаются в рамках репродуктивного (воспроизводящего) мышления.

На лабораторных занятиях студенты знакомятся с конкретной проблемой, учатся анализировать информацию, выявляют основные проблемы и пути решения, изображая свои идеи. По своей направленности лабораторные занятия делятся на ознакомительные, экспериментальные и поисково-проблемные работы.

Самостоятельная работа направлена на формирование готовности к самообразованию, создания базы для непрерывного образования, развития созидательной и активной позиции студента. Самостоятельная работа студентов включает освоение теоретического материала, подготовку к лабораторным работам студентов включает, выполнение индивидуальных графических задач, подготовку к зачету.

1.8 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Зачеты проводятся в форме комплексного просмотра, где выводится итоговая оценка по результатам выполненных академических работ. К зачету допускаются студенты, выполнившие учебный план (лабораторные работы, самостоятельную работу) в полном объеме.

8.1. Критерии зачета

«Зачтено» ставится, если выполнены работы в полном объеме, творческая работа исполнена на высоком профессиональном уровне, даны грамотные ответы на поставленные вопросы.

«Не зачтено» ставится, если работы не доделаны или отсутствует их часть, творческое задание выполнено на низком уровне, ответы на вопросы нечеткие, с некоторыми недочетами.

Примерные вопросы к зачету (3 курс, 6 семестр)

1. Понятие редактирования, его природа и информационно-коммуникативная сущность. Проявления редактирования на дописьменном этапе коммуникации. Признаки редактирования на раннем письменном этапе и ранней стадии славянской письменности.
2. Общая характеристика книжного дела России XVII века. Рукописная и печатная книга.
3. Организация подготовки изданий на Московском печатном дворе.
4. Редакторская деятельность Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева.
5. Развитие редактирования в издательской практике России XVIII века.
6. Редакционно-издательская деятельность Петра I. Выпуск зарубежной литературы.
7. Значение «Указа о вольных типографиях» (1783 г.) для развития издательского дела.
8. Вклад в развитие редактирования А.Д. Кантемира, В.К. Третьяковского, М.В. Ломоносова.
9. Редакционно-издательская деятельность Н.И. Новикова.
10. Редакторская деятельность в издательском деле России первой трети XIX века
11. К. Рылеев и А. Бестужев – редакторы альманаха «Полярная звезда».
12. Журнальные издания. Работа Н.М. Карамзина в журнале «Вестник Европы». Опыт редактирования журнала «Сын Отечества».
13. Редактирование и издание научно-популярных журналов XIX века.
14. Просветительская и редакторская деятельность Н.А. Полевого.
15. Редактирование и издание «провинциального» журнала «Библиотека для чтения».
16. Формирование книжных изданий XIX в. Разработка принципов издания собраний сочинений.
17. А.С. Пушкин-редактор. Разработка Пушкиным принципов оценки литературного произведения.

18. Значение деятельности В.Г. Белинского для развития редактирования.
19. Н.А. Некрасов – редактор. Разработка Некрасовым принципов отбора произведений в издания.
20. Редакторская работа А.И. Герцена и Н.П. Огарева.
21. М.Е. Салтыков-Щедрин - редактор.
22. Издательская деятельность Н.Г. Чернышевского.
23. Просветительская деятельность Д.И.Писарева. Разработка принципов пропаганды научных знаний.
24. Общая характеристика книгоиздания 80-90-х годов XIX века.
25. Видо-типологическая и проблемно-тематическая структура выпуска изданий. Выпуск «изданий для народа».
26. Формирование серийных изданий, развитие научно-популярной и справочной литературы в 80-90-х годов XIX века.
27. Редакторский опыт А.П. Чехова. Формирование Чеховым критериев оценки литературно-художественного произведения.
28. Особенности развития редакторской школы в начале XX века (1900–1917)
29. Усиление роли редактора в редакционно-издательском процессе и дифференциация его труда в начале XX в.
30. Развитие процесса привлечения к редактированию и подготовке научных и научно-популярных изданий видных ученых и специалистов в начале XX в.
31. Редактор как организатор редакционно-издательского процесса и его роль в формировании массива изданий.
32. Редакторский опыт в советский период
33. Редакторская деятельность А.М. Горького, В.Я. Брюсова, А.А. Блока.
34. Роль С.Я. Маршака в создании методологии и методики редактирования детской литературы.
35. Развитие редактирования в области художественной литературы (опыт К.М. Симонова, А.Т. Твардовского), формирование требований к редактору.
36. Редакторская деятельность в современных условиях
37. Современный редактор как специалист в области издательского дела и редактирования, условия его успешной работы.
38. Составляющие работы редактора над созданием книги; замысел литературного произведения и концепция издания, их определяющее влияние на содержание работы редактора.
39. Собственно редакционное, организационно-управленческое, информационное и маркетинговое направления в деятельности редактора, их задачи и содержание, ролевые функции редактора.
40. Технология художественно-технологического редактирования как учебная дисциплина.
41. Информационные технологии в издательском деле, этапы их эволюции.
42. Художественно-технологическое редактирование как комплекс технологически связанных и взаимообусловленных операций и действий по подготовке издания к печати, выпуску в свет и распространению.
43. Техническое оснащение современного редакционного процесса.
44. Ведущая роль редактора, слагаемые его деятельности.
45. Редакторский анализ, его природа, сущность, связь с другими методами; понятие объекта редакторского анализа, его проявление на разных стадиях редакционно-издательского процесса.
46. Основные этапы редакционного процесса, их цели, задачи и составляющие; начало и окончание этапов.
47. Факторы, влияющие на читательские потребности и спрос. Понятие редакционного (издательского) портфеля.

48. Основные этапы редакторской деятельности. Работа с автором.
49. Тематическое планирование в современных условиях, варианты планов.
50. Издательский авторский договор.
51. Подготовка и выпуск аннотированных тематических планов и другая рекламная работа.
52. Авторский оригинал произведения, его виды, состав. Общие и особенные требования к его оформлению.
53. Требования к оформлению изобразительного материала, формул, таблиц.
54. Прием и рассмотрение авторского оригинала в издательстве: контроль числа представленных экземпляров, комплектности, оформления, объема.
55. Редакторский анализ и оценка соответствия и уровня разработки темы, степени литературной отделки.
56. Составление редакционного заключения, его назначение и отображаемые в нем решения.
57. Принципы и общая методика редактирования с учетом типологических признаков издания и авторского замысла произведения, опора на концепцию издания;
58. Проблема соблюдения редакторской этики и исправление авторского оригинала.
59. Разработка концепции издания.
60. Работа над текстом: основные параметры текста.
61. Традиционная классификация текстов.
62. Работа редактора над содержанием.
63. Фактический материал, его виды и особенности работы над ним редактора.
64. Смысловой анализ текста, устранение логических ошибок.
65. Работа над композицией. Рубрикация произведения.
66. Анализ и оценка языково-стилистических средств произведения.
67. Виды правки и правила внесения исправлений.
68. Применение компьютера в редакторской работе над текстом, использование фактографических баз данных, электронных библиотек, интернет-технологий при редактировании фактического материала.
69. Методика редактирования таблиц, формул, иллюстраций.
70. Работа над иллюстрированным материалом.
71. Основные требования к таблицам, формулам, иллюстрациям.
72. Понятие о компьютерной обработке иллюстраций.
73. Редакторская подготовка аппарата издания.
74. Понятие аппарата издания, его назначение и состав.
75. Применение компьютерной технологии для подготовки и редактирования аппарата издания.
76. Считка и вычитка как завершение работы над авторским оригиналом.
77. Производственный этап редакционно-издательского процесса. Подготовка издательского оригинала
78. Редакторская концепция издания как исходная основа для создания концепции технического, художественного редактирования, конструирования книги и разработки ее дизайна.
79. Корректурa в редакционно-издательском процессе.
80. Участие редактора в мероприятиях, направленных на реализацию книги: пропаганда и реклама книги.

Примерные вопросы к зачету (4 курс, 7 семестр)

1. Влияние выбора полиграфических материалов на восприятие книги.
2. Конструкция книжного блока. Приемы усложнения и обогащения конструкции.
3. Тип издания, читательский адрес, ситуация использования издания как факторы, влияющие на художественно-техническое оформление книги.

4. Способ печати и тираж как факторы, влияющие на художественно-техническое оформление книги.
5. Пространственный мир книги: типы пространств.
6. Основные композиционные системы в книге.
7. Пространство изображения. Взаимодействие изобразительного пространства с текстом.
8. Динамика текста. Способы управления вниманием читателя.
9. Динамика изобразительного ряда.
10. Стилизация как художественный метод интерпретации текста.
11. Книга как продукт художественного синтеза. Задачи книжного синтеза.
12. Структура текста. Иерархия и взаимодействие различных текстов в книжном пространстве.
13. Классификация изображений в книге.
14. Основные формы словесно-изобразительного синтеза.
15. Изобразительный ряд книги. Взаимодействие изображений в книжном пространстве.
16. Особенности существования фотографии в книжном пространстве.
17. Шрифт как самостоятельная художественная форма и определяющий элемент книги.
18. Организация структуры текста средствами шрифта.
19. Рукотворная надпись и шрифтовой набор как два направления шрифтового искусства.
20. Нешрифтовые знаки как часть текстового набора.
21. Книжный орнамент. Взаимодействие орнамента и шрифтового знака; орнамента и изобразительного пространства в книге.
22. Основные задачи оформления изданий и требования к его качеству.
23. Вид литературы и типизация оформления книг.
24. Типовое строение книги, вариации типового строения книжной структуры в зависимости от содержания книги, условий пользования ею, целевой установки, читательского адреса.
25. Особенности книжной композиции. Элементы композиционного комплекса.
26. Основные сведения об особой природе композиции в книге, о ее внешней и внутренней структуре. Элементы композиционного комплекса.
27. Общие понятия о построении книжного пространства о его связи с проблемами времени, ритма и книжной фактуры.
28. Понятие «архитектоника» книги. Цельность и единство принципов композиционных построений в книге.
29. Формат издания, определение понятия.
30. Определение понятия пропорции сторон. Доля бумажного листа и формат страницы.
31. Выбор формата для издания: влияние технологических, экономических и эстетических факторов на формирования облика будущей книги.
32. Полоса набора. Способы построения полос в книгах.
33. Полоса набора. Восприятие полос набора на книжном развороте, гигиенические нормы длины строки и формата полосы.
34. Поля в книге, журнале, их назначение и размеры.
35. Страница, полоса набора и поля в их взаимоотношении. Оптический и геометрический центры полос набора.
36. Требования к качеству набора текста.
37. Виды рубрик.
38. Принципы шрифтового оформления рубрик для выражения их логического значения произведения.
39. Раскрытие архитектоники книги композиционными приемами: шмуцтитул, начальная полоса, заголовки шапкой и на спуске, рубрики вразрез текста, форточкой, в подбор, маргиналиями и компендиумом.
40. Принципы построения и расположения, целесообразность применения в различных типах изданий композиционных приемов.

41. Использование изображений и цвета в оформлении рубрик.
42. Иллюстрация. Назначение иллюстраций в книге.
43. Иллюстрация. Роль иллюстраций в различных типах изданий.
44. Взаимосвязи изображений и текста в книге.
45. Типы изображений в печатных изданиях.
46. Познавательные изображения и их роль в научных, технических и учебных изданиях.
47. Художественно-образные иллюстрации и их главная задача – эмоциональное выражение смысла литературного изображения и его формы.
48. Декоративные изображения, область их применения.
49. Роль фотографии в иллюстрировании современной литературы.
50. Классификация иллюстраций. Возможность применение разных решений для одного издания.
51. Вид иллюстраций по творческому методу их создания, по технике исполнения оригиналов и по способам полиграфического воспроизведения в печати.
52. Типовые схемы расположения иллюстраций на развороте по отношению к тексту.

1.9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ»

а) основная литература:

1. Гофман, Юлий Маркович. Художественно-техническое оформление печатной продукции: учеб. пособие/ Ю.М. Гофман. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. – 149 с.: рис.

2. Феличи Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн/ Дж. Феличи; пер. с англ., коммент. С. И. Пономаренко. - СПб.: БХВ-Петербург, 2008. - 470 с.: а-ил.

б) дополнительная литература:

1. Гофман Ю.М. Шрифт в системе письма: [моногр.]/ Ю. М. Гофман; АмГУ, ФПИ. -Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2006. - 332 с.:а-ил.

2. Ковешникова Н.А. Дизайн : история и теория : учеб. пособие: рек. УМО/ Н. А. Ковешникова. - 2-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2007. - 224 с.:а-рис.

3. Мельников В.П. Информационные технологии : учеб. пособие: рек. УМО/ В. П. Мельников. - М.: Академия, 2008. - 426 с.:а-рис.

4. Миронов Д.Ф. Компьютерная графика в дизайне: учеб./ Д. Ф. Миронов. - СПб.: Питер, 2004. - 216 с.:а-рис.

5. Михайлов Сергей Михайлович. История дизайна: учеб.: рек. УМО/ С. М. Михайлов Т. 1: Становление дизайна как самостоятельного вида проектно - художественной деятельности. - 2004. - 279 с.

6. Михайлов Сергей Михайлович. История дизайна: учеб: рек. УМО/ С. М. Михайлов Т. 2: Дизайн индустриального и постиндустриального общества. - 2004. - 393 с.:а-ил.

7. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе: основы графического проектирования: учеб. пособие: доп. УМО/ Р. Ю. Овчинникова; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 240 с.: а-ил.

8. Реклама в старые добрые времена (конец XIX - начало XX века): [альбом]/ сост. И. Д. Архангельская. - М.: Октопус, 2009. - 208 с.:а-ил.

9. Румянцева Е.Л. Информационные технологии: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ/ Е. Л. Румянцева, В. В. Слюсарь; под ред. Л. Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. - 256 с.:а-рис.

10. Рунге Владимир Федорович. История дизайна, науки и техники: учеб. пособие: доп. УМО/ В. Ф. Рунге Кн. 1. - 2006. - 368 с.:а-ил.

11. Швецов, Илья Владимирович. Игра в рекламе: учеб. пособие: рек. УМЦ/ И. В. Швецов, Ю. С. Вегенер. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 160 с. - (Азбука рекламы). - Библиогр.: 129 с.

12. Шпаковский Ю.Ф. Шрифты: справ. пособие дизайнера/ Ю. Ф. Шпаковский. - Минск: Харвест, 2006. - 336 с.:а-рис.

13. Яцюк О.Г. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий / О. Г. Яцюк. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. - 231 с.:а-ил.

в) интернет-ресурсы:

№	Наименование ресурса	Краткая характеристика
1	http://www.dejurka.ru	Дежурка - Дизайн журнал №1, это информационный портал. Ценный материал, десятки полезных статей и подборок для дизайнеров и программистов
2	http://kak.ru	Журнал о графическом дизайне [кАк) — единственное в России иллюстрированное периодическое издание, посвященное графическому дизайну.
3	http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook095/01/part-008	Организация книги, которая наилучшим образом была приспособлена для выполнения определенного диапазона общественных функций
4	http://www.adobe.com/indesign	Профессиональные макеты для печати и цифровой публикации
5	http://www.creativshik.com	Полный видео-самоучитель Adobe inDesign. Более 100 видео-уроков по профессиональной работе в inDesign.
6	http://www.digest.ws/inDesign	Учебник inDesign для начинающих
7	Biblioclub.ru	Электронная библиотечная система «Университетская библиотека – online», специализируется на учебных материалах для вузов по научно-гуманитарной тематике, а также содержит материалы по точным и естественным наукам

1.10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной аудитории, оснащенной следующим оборудованием: рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству обучающихся (стул, стол, компьютеры).

Данная дисциплина обеспечена методическим фондом работ, ранее выполняемых студентами, репродукциями из книг, журналов, источники в Интернет-ресурсах.

Предлагается использовать информационные технологии: мультимедийный проектор, компьютеры для работы и лучшего усвоения изучаемого материала.

2 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА.

6 семестр

План лекции:

1. Введение. Понятие художественно-техническое редактирование, редакционно-издательского процесса, классификация печатной продукции.

Ключевые вопросы: Его особенности. Влияние компьютерных технологий на редакционно-издательский процесс. Технология редакционно-издательского процесса как учебная дисциплина. Понятие технологии как совокупности методов изготовления продукции, производственных процессов, научной и учебной дисциплин. Информационные технологии, их природа и сущность.

Редакторская работа в книжном деле многофункциональна и разнообразна. Между тем есть в ней общая цель, которая определяет, объединяет и направляет все действия редактора. Эта цель - обеспечение потребностей населения в книге, которая достигается выпуском в свет изданий.

По определению, издание - «документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, полученный печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения».

Программа InDesign. Рабочее пространство программы InDesign. Панель инструментов, окно документа, монтажный стол. Использование меню палитр. Способы навигации по документу.

Литературные источники: осн. № 1; доп. № 3, 9

2. Редактирование на различных этапах развития человечества. Схема издательского процесса.

Ключевые вопросы: Зарождение редактирования. Понятие редактирования, его природа и информационно-коммуникативная сущность. Проявления редактирования на дописменном этапе коммуникации. Признаки редактирования на раннем письменном этапе и ранней стадии славянской письменности. Становление редактирования как самостоятельной сферы деятельности в отечественном издательском деле (XVII-XX вв.). Информационные технологии в издательском деле, этапы их эволюции.

Развитие редактирования в период летописания и становления древнерусской литературы. «Слово о полку Игореве» как пример единения авторского и редакторского мастерства. Свидетельства возможного редактирования летописных сочинений. Общая оценка редактирования в древнекнижный период, роль переписчиков и переводчиков. Следы редакторской правки русских рукописных книг 15-16 вв. Участие Максима Грека, митрополита Макария, Ивана Грозного в редакторской работе, их вклад в развитие редактирования. Свидетельства редакторского подхода к оформлению первопечатных

книг. Первопечатники Франциск Скорина и Иван Федоров и их вклад в редакционно-издательское дело и редактирование.

Редакторская деятельность в издательском деле России в 19 веке. Общая характеристика книгоиздания. Редакторские аспекты подготовки альманахов. К. Рылеев и А. Бестужев – редакторы альманаха «Полярная звезда». Журнальные издания. Работа Н.М. Карамзина в журнале «Вестник Европы». Опыт редактирования журнала «Сын Отечества». Редактирование и издание научно-популярных журналов. Просветительская и редакторская деятельность Н.А. Полевого. Редактирование и издание «провинциального» журнала «Библиотека для чтения». Формирование книжных изданий. Разработка принципов издания собраний сочинений. А.С. Пушкин-редактор. Редактирование «Литературной газеты». Альманах «Современник» (структура издания, авторский состав, читатели). Разработка Пушкиным принципов оценки литературного произведения. Работа Пушкина с авторами, его пометы на полях рукописи.

Журналы «Отечественные записки» и «Современник» как общественно-политические издания. Значение деятельности В.Г. Белинского для развития редактирования.

Н.А. Некрасов – редактор. Разработка Некрасовым принципов отбора произведений в издания.

Русская бесцензурная печать за границей. Деятельность Вольной русской типографии. Редакторская работа А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Издание альманаха «Полярная звезда» и газеты «Колокол» (структура изданий, авторы, читатели).

Легальная и нелегальная печать. Проблемно-тематический и видо-типологический состав книжных изданий. М.Е. Салтыков-Щедрин - редактор. Издательская деятельность Н.Г. Чернышевского. Просветительская деятельность Д.И. Писарева. Разработка принципов пропаганды научных знаний.

Редакторский опыт в советский период. Общая характеристика советской издательской системы, ее воздействия на формирование методологической базы редактирования, формы и методы работы редактора. Неоднозначность и историческая обусловленность редакторской работы на разных этапах общественной жизни.

Творческий и организационный опыт писателей как источник для анализа пути развития редакторской деятельности в советский период. Редакторская деятельность А.М. Горького, В.Я. Брюсова, А.А. Блока.

Основные этапы формирования принципов редактирования. Развитие редактирования отдельных видов литературы. Значение опыта редакционно-издательской деятельности С.И. Вавилова, А.Е. Ферсмана, В.А. Обручева и других известных ученых для научно-книгоиздания и решения задач популяризации научных знаний. Роль С.Я. Маршака в создании методологии и методики редактирования детской литературы. Развитие редактирования в области художественной литературы (опыт К.М. Симонина, А.Т. Твардовского), формирование требований к редактору.

Программа InDesign. Импорт и редактирование текста. Работа с текстом. Создание и ввод текста, работа со стилями. Поиск и замена. Создание текста на пути. Форматирование шрифта и абзацев: настройка кернинга и трекинга, изменение интервалов над и под абзацами, применение специальных свойств шрифта и т.д. Использование базовых линий. Работа с табуляцией.

3. Организация работы с автором на стадии подготовки рукописи. Методика и основные этапы процесса редактирования.

Ключевые вопросы: Состав и организационно-методические основы построения. Ведущая роль редактора, слагаемые его деятельности. Редакторский анализ, его природа, сущность, связь с другими методами; понятие объекта редакторского анализа, его проявление на разных стадиях.

Объект и субъект, цель и продукт, средства и методы, построение редакционного анализа. Системный характер редактирования, его цель и продукт как системообразующие факторы. Ведущая роль редактора, слагаемые его деятельности.

Программа InDesign. Импортирование и связывание изображений. Работа с цветом. Добавление изображений из других программ. Работа с альфа-каналами. Помещение PDF-файла.

Литературные источники: осн. № 1, 2; доп. № 3, 7, 9

4. Работа редактора над рукописью.

Ключевые вопросы: Авторский оригинал произведения. Понятие авторского оригинала произведения, его виды, состав. Общие и особенные требования к оформлению оригиналов машинописных, исполненных на компьютере, от руки, предназначенных для переиздания произведений. Требования к оформлению изобразительного материала, формул, таблиц. Редакторский анализ и оценка соответствия и уровня разработки темы, степени литературной отделки. Участники процесса оценки, роль редактора. Составление редакционного заключения, его назначение и отображаемые в нем решения. Особенности организации и построения редактирования в зависимости от вида издательств и степени их компьютеризации. Основные этапы редактирования, их цели, задачи и составляющие; начало и окончание этапов.

Рецензирование авторского оригинала. Задачи рецензирования и его сущность. Методика рецензирования, оформление рецензии. Издательское и внешнее (с привлечением сторонних специалистов) рецензирование. Работа с автором по результатам рецензирования. Принятие решения на редакционную обработку авторского оригинала.

Подготовка издательского оригинала с учетом технологии выпуска продукта. Требования к оформлению изобразительного материала, формул, таблиц Прием и рассмотрение авторского оригинала в издательстве: контроль числа представленных экземпляров, комплектности, оформления, объема. Подготовка справочно-поискового аппарата Предисловие и вступительная статья как вводные тексты, предваряющие основной материал издания. Послесловие Указатели, их назначение и сущность; виды указателей; методика подготовки, редактирование Библиографический аппарат издания, его назначение, состав, правила оформления и место расположения отдельных элементов. Правила библиографического описания.

Корректурa как процесс, его основные задачи. Издательская и типографская корректуры, их исполнители и сущность. Корректурa как процесс, ее основные задачи. Издательская и типографская корректуры, их исполнители и сущность. Работа редактора над корректурными оттисками в гранках и сверстанных полосах. Понятия конъюнктурной и компенсационной правок. Конъюнктурные знаки. Чистые листы и сигнальный экземпляр как объект корректурного контроля редактора. Подготовка списка опечаток.

Программа InDesign. Верстка документа. Создание нового документа. Редактирование мастер-страниц, применение мастер-страниц к страницам документа. Добавление разделов для изменения нумерации страниц, компоновка страниц, их добавление и удаление.

Литературные источники: осн. № 1, 2; доп. № 3, 7, 9

5. Техническое оснащение редакционного процесса. Система типометрии в полиграфии.

Ключевые вопросы: Влияние редактирования на организацию служб и подразделений в издательстве и их взаимодействие. Техническое оснащение редакционного процесса. Применение компьютера в редакторской работе над текстом; использование фактографических баз данных, электронных библиотек, интернет-технологий при редактировании фактического материала. Применение компьютерной технологии для подготовки и редактирования аппарата издания. Считка и вычитка как завершение работы над авторским оригиналом.

Нормирование и организация труда. Особенности организации труда на предприятиях, основные нормы выработки в издательском деле. Производственный этап редакционно-издательского процесса. Подготовка издательского оригинала. Понятие издательского оригинала, общие требования к нему. Виды издательских оригиналов в зависимости от характера обработки. Оформление, комплектность и разметка издательского оригинала. Понятие издательской спецификации. Подписание перед сдачей в набор и/или в печать издательского оригинала.

Печать по оригинал-макету. Виды оригинал-макетов, степень и роль редактора в их подготовке; функции редактора при выполнении допечатных процессов непосредственно в издательстве на НИС (РИС) и/или печати непосредственно с компьютера.

Автоматизированные системы в технологии и организации редакционно-издательского процесса. Автоматизированные системы управления издательством, автоматизированные рабочие места и другие автоматизированные системы в издательском деле.

Программа InDesign. Объединение файлов в книги. Установка порядка расположения и нумерации страниц. Работа с оглавлением. Поддержание согласованного форматирования в файлах книги. Создание предметного указателя книги. Создание ссылок предметного указателя.

Литературные источники: осн. № 1, 2; доп. № 3, 7, 9

6. Современный редактор, его функции, задачи, содержание деятельности.

Ключевые вопросы: Редакторская деятельность в современных условиях. Современный редактор как специалист в области издательского дела и редактирования, условия его успешной работы. Системность редакторской деятельности. Составляющие работы редактора над созданием продукта; замысел и концепция издания, их определяющее влияние на содержание работы редактора. Собственно редакционное, организационно-управленческое, информационное и маркетинговое направления в деятельности редактора, их задачи и содержание, ролевые функции редактора. Требования, предъявляемые к современному редактору, его профессиональной подготовке и личностным качествам. Категории редакторов, определяемые их ролью при подготовке издания.

Цель деятельности и системообразующие факторы редакционно-издательского процесса. Составляющие работы редактора над созданием продукта графического дизайна; замысел и концепция издания, их определяющее влияние на содержание работы редактора.

Программа InDesign. Подготовка к печати и печать. Экспорт в PDF. Выбор качества PDF-документа. Создание PDF-документа для отправки по электронной почте или для размещения в Web. Просмотр PDF-документа, созданного при помощи программы AdobeInDesign CS2. Создание PDF-файла со слоями.

Обеспечение согласованности цвета. Настройка управления цветом в программе InDesign. Установка рабочих пространств по умолчанию. Назначение исходных профилей.

Литературные источники: осн. № 1, 2; доп. № 3, 7, 9

7 семестр

1. Общие вопросы оформления книги, журнала.

Ключевые вопросы: Понятие «Художественно-техническое оформление изданий». Основные задачи оформления книги, журнала и требования к их качеству. Виды литературы и типизация оформления книг, журналов. Книга как наиболее универсальное и современное приспособление для передачи текстовой и изобразительной информации. Типовое строение книги, вариации типового строения книжной структуры в зависимости от содержания книги, условий пользования ею, целевой установки, читательского адреса. Типографика в книге и журнале. Роль изобразительного начала в книге. Роль художника, дизайнера, оператора компьютерной верстки в создании современного оригинал-макета издания, согласованные квалифицированные действия литературного и художественно-технического редакторов – необходимое условие получения высококачественной печатной продукции. Основные виды печатной продукции, их место в жизни современного читателя.

Журнал: Периодическое журнальное издание, имеющее постоянную рубрику и содержащее статьи или рефераты по различным общественно-политическим, научным, производственным и др. вопросам, литературно-художественные произведения. Журнал может иметь приложение (я).

Литературно-художественный журнал: Журнал, содержащий произведения художественной литературы, а также публицистические и критические статьи и материалы.

Общественно-политический журнал: Журнал, содержащий статьи и материалы актуальной общественно-политической тематики, предназначенный для широких кругов читателей. В зависимости от читательского адреса общественно-политические издания могут быть предназначены молодежи, женщинам, специальным категориям читателей.

Научный журнал: Журнал, содержащий статьи и материалы о теоретических исследованиях, а также статьи и материалы прикладного характера, предназначенные научным работникам. В зависимости от целевого назначения научные журналы подразделяют на: научно-теоретические, научно-практические и научно-методические. Научно-практический журнал, содержащий статьи, материалы, рефераты по техническим наукам, называется научно-техническим журналом.

Научно-популярный журнал: Журнал, содержащий статьи и материалы об основах наук, о теоретических и (или) экспериментальных исследованиях в области науки, культуры и практической деятельности, служащий распространению знаний и самообразованию. Выпускаются научно-популярные журналы для детей.

Производственно-практический журнал: Журнал, содержащий статьи и материалы по технологии, технике, экономике, организации производства или практической деятельности, методические разработки и др., предназначенный работникам определенной отрасли.

Популярный журнал: Журнал, содержащий статьи и материалы по вопросам культуры, спорта, быта и др., предназначенный широкому кругу читателей.

Реферативный журнал: Периодическое реферативное издание, официально зарегистрированное в качестве журнала.

Виды печатных изданий по материальной конструкции: журнальное издание: Издание в виде блока скрепленных в корешке листов печатного материала установленного формата, издательски приспособленное к специфике данного периодического издания, в обложке или переплете. Под установленным форматом понимаются принятые для определенного вида издания (газеты, журнала) размеры, регламентированные нормативными документами.

Книжное издание представляет собой достаточно сложное, системное образование. Его нужно рассматривать как совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов. В состав издания входят произведение литературы и аппарат. Произведение также является непростым образованием. Его обязательным элементом является текст, который состоит из некоторого множества смысловых (содержательных) элементов и мо-

жет иметь различную структуру в зависимости от вида литературы, содержания и жанра произведения. Наряду с текстом в произведении могут быть нетекстовые элементы отображения содержания: иллюстрации, таблицы, формулы.

Аппарат нужен для того, чтобы отличить издание от другого, быстро и безошибочно сориентироваться в его содержании, иметь возможность идентифицировать его и осуществить поиск в потоках и массивах других изданий, найти нужные сведения в произведении без обязательного прочтения всего текста, получить дополнительные сведения по теме издания и проч. В общем случае аппарат издания включает: выходные сведения, аннотацию или реферат (в научных изданиях), содержание (оглавление), библиографические элементы, указатели различного назначения, примечания, комментарии и др. Состав аппарата и его полнота определяются видом издания.

Таким образом, издание в целом можно рассматривать как информационную систему, причем достаточно сложную, хотя и хорошо организованную. При этом две ее составляющие - произведение и аппарат - образуют подсистемы, в каждой из которых своя совокупность элементов, которые находятся во взаимных, функционально и информационно обусловленных отношениях.

Литературные источники: осн. № 1, 2; доп. № 2

2. Особенности книжной и журнальной композиции.

Ключевые вопросы: Понятие «композиция книги». Основные сведения о ее внешней и внутренней структуре. Элементы композиционного комплекса. Общие понятия о построении книжного пространства и о его связи с проблемами времени, ритма и книжной фактуры. Понятие «архитектоника» книги. Цельность и единство принципов композиционных построений в книге и журнале.

Элементы и средства оформления книги. Основные этапы процесса издания книги: создание полновесного литературного произведения; разработка художественной и полиграфической формы, которое будет иметь произведение в печатном виде; полиграфическое исполнение книги.

Применение книги для выполнения ее функционального назначения и ее соответствие читательскому адресу зависят еще и от конструкции, которая непосредственно связана с характером информации. Конструкция включает в систему признаки, связанные с расположением материала, оформлением и полиграфическим исполнением издания. В этот комплекс входят взаимное расположение и связь составных частей (структура) книги и художественно-оформительские элементы.

Структура обычно понимается как целое, которое задает характер составляющих его фрагментов. Значение целого было выражено Аристотелем: «Целое - это нечто большее, чем сумма отдельных частей». Это хорошо видится на примере книги. Ее обложка - это сложное художественное целое; типографское оформление - тоже сложное целое, которое образуют специально выбранный шрифт, титульный лист, строки заглавия, гармонирующие с содержанием, хорошо выполненные и напечатанные иллюстрации; художественным и информационным целым является и текст книги. «Значит, книга как целое есть единство составляющих ее элементов, что далеко не идентично сумме входящих в нее составных частей. Поэтому под структурой книги мы будем понимать внутреннее скоординированное множество компонентов, взаимосвязи которых дают книге функционировать как некой целостности».

Обусловленность структурной организации издания его видовыми признаками весьма ярко выражена в следующих словах Е.Б. Адамова о справочном издании: «Трудно переоценить значение неразрывной связи формы справочного издания с его содержанием. Это обнаруживается в самой видовой характеристике, в основу которой положен не столько характер информации, как, например, в научных изданиях и изданиях художественной литературы, не столько читательский адрес, как, например, в изданиях для детей,

не столько предназначенность для определенного рода деятельности, как, например, в производственных изданиях, сколько порядок размещения материала, определенный принцип его структурной организации и в конечном счете способ работы с книгой».

Литературные источники: осн. № 1, 2; доп. № 1, 4

3. Дизайн книжной формы. Формат издания и полосы набора. Знаки разметки и корректуры.

Ключевые вопросы: Формат издания, определение понятия. Лист бумажный и печатный. Доля бумажного листа и формат страницы (пропорции сторон). Выбор формата для издания: влияние технологических, экономических и эстетических факторов на формирование облика будущей книги. Полоса набора. Определение понятия, способы построения полос набора в книгах. Восприятие полос набора на книжном развороте, гигиенические нормы длины строки и формата полосы. 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. Требование к качеству набора текста: интерлиньяж, апроши, правило приводности строк, выключка, грамотное решение абзацных отступов, переносов, акцентировок, выделений и т.д.

Современное книжное дело, его основные составные части: издательское дело, полиграфия, книжная торговля, библиография и библиотечное дело. Книгоиздание — ведущая, основная составная часть книжного дела. Органическое сочетание в издательском деле творческих задач, связанных с формированием направления деятельности, замыслом издания или серии изданий, подбором и работой с автором, созданием издательского оригинала и др., с одной стороны, и предпринимательской активности как основы стратегии книжного маркетинга, с другой. Усиление внимания издателей к вопросам экономики в условиях работы в рыночной ситуации. Издательский предпринимательский риск. Взаимоотношения книгоиздания с другими субъектами книжного дела. Перенос значительного числа допечатных процессов из полиграфии в издательство. Усиление коммерческих начал в работе издательств по реализации выпускаемой продукции через различные каналы распространения. Повышение роли библиотек, в том числе школьных, как организованного рынка реализации издательской продукции. Библиография как информационная составляющая анализа и прогнозирования развития творческой и производственной деятельности издательств.

Можно говорить о целых **функциональных комплексах**, которые реализуются художественной литературой. Среди них наиболее существенны с точки зрения редакторского анализа:

- эстетические;
- этические;
- коммуникативные (свойственные всем изданиям);
- познавательные;
- управляющие.

Литературные источники: осн. № 1, 2; доп. № 1, 4

4. Шрифты.

Ключевые вопросы: Роль шрифта в раскрытии содержания книги. Основные типологические группы шрифтов. Шрифты рисованные и наборные. Графические элементы различных наборных шрифтов. Гарнитуры наборных шрифтов и разновидности начертаний в них. Классификация шрифтов по их графическим признакам и стандартный ассортимент наборных шрифтов. Удобочитаемость гарнитур и текста. Кегль шрифта, длина строки и удобочитаемость. Выбор шрифтов для различных типов печатных изданий. Визуальные и смысловые эффекты совмещения различных гарнитур, начертаний и кеглей.

Основные задачи шрифта:

1. Основные технологические группы шрифтов.
2. Классификация шрифтов и стандартный ассортимент наборных шрифтов.
3. Деление шрифтов (кегли) по иерархии на части (главы, параграфы, общие и частные элементы, основной текст).

Литературные источники: осн. № 1, 2; доп. № 1, 4

5. Композиция отдельных видов текстовых форм.

Ключевые вопросы: Виды текстов (основные, дополнительные, справочно-вспомогательные) и их роль в раскрытии содержания произведения; приемы их логического разграничения. Принципы оформления и композиционного построения простых, усложненных, смешанных, титульных, формульных и табличных текстов и удобочитаемость книги. Типографический дизайн как эффективное средство визуальной передачи содержания, идеи произведения.

Литературные источники: осн. № 1, 2; доп. № 1, 4, 8

6. Композиция полос набора, различных по функции в издании.

Ключевые вопросы: Разновидности полос набора в зависимости от их назначения и роли в книге. Основной принцип композиции полос в книге и общие требования к качеству их построения. Особенности композиции начальных, конечных и рядовых полос. Композиция чисто текстовых полос, иллюстрированных, с таблицами, с формулами, другими видами справочно-вспомогательных элементов. Композиция иллюстрационных разворотов в книге и журнале. Технические и выразительные возможности компьютерной верстки, журнала в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, InDesign.

Для быстроты ориентации в издании используются шрифтовые выделения однотипных фрагментов текста. Активизируют поиск сведений в справочном издании внетекстовые средства поиска и ориентации, например, «высечки» в срезе книги, выделение разделов с помощью бумаги разных цветовых оттенков, маленькие заставки на полях.

Бумага, набор, переплет - каждый элемент играет самостоятельную роль, и в то же время все они воспринимаются комплексно.

Так, имеют значение высота букв, выбор бумаги, качество выполнения переплета в том случае, когда книга предназначена для многократного использования.

Литературные источники: осн. № 1, 2; доп. № 1, 4

7. Рубрикация книги и ее оформление.

Ключевые вопросы: Рубрикация как выражение логического плана книги. Виды рубрик: шрифтовые, немые, с помощью графических элементов, нумерационные и т.д. Принципы шрифтового оформления рубрик (гарнитуры шрифта, кегли) для выражения их логического значения в произведении. Раскрытие архитектоники книги композиционными приемами: шмуцтитул, начальная полоса, заголовки шапкой и на спуске, рубрики врез текста, форточкой, в подбор, маргиналиями и компендиумом. Принципы их построения и расположения, целесообразность применения в различных типах изданий. Использование изображений и цвета в оформлении рубрик.

Литературные источники: осн. № 1, 2; доп. № 1, 4

8. Вопросы иллюстрирования и рекламы изданий. Иллюстрации.

Ключевые вопросы: Назначение иллюстраций в книге и журнале. Роль иллюстраций в различных типах изданий. Взаимосвязи изображений и текста в книге (журнале): смы-

словые, функциональные, эмоциональные, композиционные и т.д. Типы изображений в печатных изданиях: познавательные, художественно-образные, декоративные. 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. Роль фотографии в иллюстрировании современной литературы. Классификация иллюстраций: иллюстрации предметные, действия, состояния, отражающие сюжет, и иллюстрации, раскрывающие подтекст. Возможность применения тех и других решений для одного издания. Вид иллюстраций по творческому методу их создания, по технике исполнения оригиналов и по способам полиграфического воспроизведения в печати. Типовые схемы расположения иллюстраций на развороте по отношению к тексту (схемы верстки: открытая, закрытая, глухая т.д.).

Основными качествами, которые определяют специфику искусства, являются свойства художественного образа, поскольку именно художественный образ выделяет искусство в самостоятельную сферу деятельности. В искусстве художественный образ является средством познания окружающей действительности, средством освоения мира, а также средством воссоздания действительности в художественном произведении - в художественном объекте.

Следовательно, анализируя план факта произведения, редактор рассматривает в первую очередь именно художественный образ.

Художественный образ как выражение определенной образной мысли, идеи следует отличать от научного понятия, фиксирующего результат абстрагирующей мысли и передающего логические однозначные суждения, умозаключения. Художественному образу свойственны чувственная конкретность, органическая включенность личности автора, целостность, ассоциативность и многозначность. В результате взаимодействия этих свойств создается «эффект присутствия», когда иллюзия живого, непосредственного восприятия вызывает у читателя чувство сопереживания, ощущение собственного участия в событиях. В этом и заключается сила воздействия искусства на человеческую личность, его мысль и фантазию.

В художественной литературе, в сказках иллюстрации помогают понять смысл содержания, дополняя его, раскрывая оценку поступков и характеров героев, которые могут быть не совсем понятны из текста. Иллюстрация, передавая настроение повествования, выделяя главное в ситуации, помогает ребенку осмыслить повествование.

Критерий целостности изобразительного ряда определяется многими показателями. Прежде всего целостность предполагает общность художественной манеры всех иллюстраций, общность подхода к раскрытию материала: степень детализации объектов, композиционное построение каждого рисунка, гармония цветового решения. Кроме того, целостность, очевидно, предполагает некие объединяющие начала изобразительного ряда, и, следовательно, расположение иллюстраций, связь и взаимодействие их между собой необходимо использовать для обеспечения достаточно полного общего представления о содержании книги.

Литературные источники: осн. № 1, 2; доп. № 1, 4

9. Оформление титульных и внешних элементов книги.

Ключевые вопросы: Назначение, виды и специфика оформления титульных и внешних элементов книги. Соотношение утилитарных и эстетических функций в элементах внешнего оформления. Типы оформления внешних элементов книги: шрифтовой, орнаментально-декоративный, предметно-тематический, символический, сюжетно-тематический. Титульный лист, его виды, основные композиционные задачи. Обложка, суперобложка, переплет – их виды, особенности оформления и использования в различ-

ных типах изданий. Проблема создания единого композиционного и художественного целого при оформлении внешних и внутренних элементов изданий.

Литературные источники: осн. № 1, 2; доп. № 1, 4

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

3.1 Методические указания для преподавателя

Программой дисциплины предусмотрены лекционные, лабораторные занятия и самостоятельная работа студентов.

Лекция является одной из основных системообразующих форм организации учебного процесса по изучению дисциплины и представляет собой систематическое, последовательное, изложение учебного материала теоретического характера.

Лекции по курсу основ композиции изданий представляют собой освещение основного содержания курса в сжатой форме. Учебный материал лекции является основой для последующей деятельности и должен быть согласован с содержанием других видов аудиторной и самостоятельной работы студентов.

При изложении материала должны соблюдаться основные требования к методике чтения и организации лекции:

- дидактическая обоснованность используемого вида лекции и соответствующих ему форм и методов изложения материала;
- структурированность содержания лекции: наличие плана, списка рекомендуемой литературы, вводной, основной и заключительной части лекции;
- акцентирование внимания аудитории на основных положениях и выводах лекции;
- рациональное сочетание методических приемов традиционной педагогики и новых методов обучения (проблемного, программного, контекстного, деятельностного и др).
- соответствие темпов изложения возможностям его восприятия студентами,
- использование методов активизации мышления студентов;
- использование приемов закрепления информации (повторение, включение вопросов на проверку понимания, усвоения и т.п., подведение итогов в конце рассмотрения каждого вопроса, в конце всей лекции);
- использование записей на доске, наглядных пособий;
- использование технических средств обучения.
- соответствие лекции учебному расписанию;
- четкость начала лекции и окончания лекции
- посещаемость лекции студентами;
- дисциплина на лекции;
- рациональное распределение времени на лекции;
- соответствие аудитории, в которой проводится лекция, современным нормам и требованиям.

В процессе лекции необходимо руководить деятельностью студентов. Следует постоянно осуществлять контроль за ведением студентами конспекта лекций и оказывать помощь в ведении записи лекции (акцентирование изложения материала лекции, выделение голосом, интонацией, темпом речи наиболее важной информации, использование пауз для вычерчивания изображений, выделения цветом результатов построений и т.п.). Целесообразно использование приемов поддержания внимания и снятия усталости студентов на лекции (риторические вопросы, шутки, исторические экскурсы, рассказы из опыта работы преподавателя и т.п.).

По форме организации используются лекции - визуализации, с применением мультимедийных технологий. Изложение теоретических основ курса традиционно сопровождается рисунками, иллюстрациями, наглядным материалом.

Для усвоения материала используются наглядные пособия, где излагается правильность построения, схемы, сетки, верстки обложки и страниц книжных, журнальных и газетных изданий.

Лабораторные занятия предназначены для систематизации, закрепления и углубления знаний теоретического характера; формирования умения учиться самостоятельно, т.е. овладеть методами, способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. Во время лабораторных занятий студенты отвечают на вопросы по изучаемой теме, самостоятельно выполняют задания, решение которых требует знания разделов курса.

Методика проведения лабораторных работ должна основываться на активной форме усвоения материала, обеспечивающей максимальную самостоятельность каждого студента в решении задач.

Лабораторные занятия должны быть обеспечены комплектами упражнений и заданий для выполнения графических работ по теме.

3.2 Методические указания для студентов

Основой успешного изучения дисциплины является последовательное, систематическое изучение разделов курса и выполнение аудиторных графических упражнений и заданий, а также выполнение индивидуальных графических работ в сроки, предусмотренные учебным графиком.

При изучении дисциплины студентам следует придерживаться следующих общих указаний:

1. Дисциплину нужно изучать последовательно и систематически. Строго соблюдать график выполнения и сдачи графических работ.

2. Изучение каждой темы следует начинать с усвоения теоретического материала, используя при этом конспект лекций, учебники, учебно-методическую и справочную литературу, интернет - ресурсы. В процессе работы целесообразно дополнять конспект той частью материала, которая выносится на самостоятельное изучение или плохо усваивается и нуждается в повторении. Свои знания следует проверить ответами на контрольные вопросы и выполнением графических упражнений и заданий.

3. Особое внимание следует уделять выполнению графических заданий.

Прежде чем приступить к их выполнению, необходимо определить проблему, поставить перед собой цель и решить определенные задачи для создания образной иллюстрации. В начальной стадии изучения дисциплин полезно прибегать к изучению и исследованию темы. Значительную помощь оказывают зарисовки.

4. Если в процессе изучения курса у студента возникли трудности, то он должен обратиться за консультацией к преподавателю.

3.3 Методические указания к лабораторным занятиям

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с тематическим содержанием лекционной части курса с целью закрепления изученного теоретического материала на практике.

6 семестр

Лабораторное занятие № 1

Рабочее пространство программы InDesign

Цель занятия: познакомить с интерфейсом программы InDesign.

Задание:

1. Обзор панели инструментов.
2. Пространство окна документа и монтажный стол.
3. Использование меню палитр, настройка и размещение палитр
Материалы и инструменты: ПК, программы InDesign.

Задание для самостоятельной работы:

- изучение теоретического материала по теме;
- завершение аудиторной графической работы;
- выполнение творческих заданий;
- подготовка к текущему просмотру.

Лабораторное занятие № 2

Импортирование и редактирование текста. Работа с текстом.

Цель занятия: познакомить с программой InDesign.

Задание:

1. Создание и ввод текста.
2. Работа со стилями.
3. Поиск и замена текста
4. Изменение шрифтов и начертания, применение специальных свойств шрифта.
5. Изменение выравнивания абзаца.
6. Настройка пробелов между буквами и словами.
7. Работа с табуляцией.

Материалы и инструменты: ПК, программы InDesign.

Задание для самостоятельной работы:

- изучение теоретического материала по теме;
- завершение аудиторной графической работы;
- выполнение творческих заданий;
- подготовка к текущему просмотру.

Лабораторное занятие № 3

Импортирование и связывание изображений. Работа с цветом.

Цель занятия: познакомить с программой InDesign.

Задание:

1. Определение требований к печати.
2. Создание векторной и растровой графики.
3. Применение цветов к объектам, обводкам, тексту.
4. Создание оттенков и градиента.
5. Управление цветом.

Материалы и инструменты: ПК, программы InDesign.

Задание для самостоятельной работы:

- изучение теоретического материала по теме;
- завершение аудиторной графической работы;
- выполнение творческих заданий;
- подготовка к текущему просмотру.

Лабораторное занятие № 4

Верстка документа.

Цель занятия: познакомить с программой InDesign.

Задание:

- 1.Создание нового документа.
- 2.Создание мастер-страниц, добавление на них направляющих, фреймов.
- 3.Редактирование мастер-страниц: переименование, создание новых мастер-страниц на основе уже существующих.
- 4.Применение мастер-страниц к страницам документа. Редактирование элементов мастер-страниц на страницах документа.
- 5.Добавление разделов для изменения нумерации страниц.
- 6.Добавление новых страниц, их удаление и перестановка.

Материалы и инструменты: ПК, программы InDesign.

Задание для самостоятельной работы:

- изучение теоретического материала по теме;
- завершение аудиторной графической работы;
- выполнение творческих заданий;
- подготовка к текущему просмотру.

Лабораторное занятие № 5
Объединение файлов в книги.

Цель занятия: познакомить с программой InDesign.

Задание:

1. Установка порядка расположения и нумерации страниц.
2. Работа с оглавлением.
3. Поддержание согласованного форматирования в файлах книги.
4. Создание предметного указателя книги.
5. Создание ссылок предметного указателя.

Материалы и инструменты: ПК, программы InDesign.

Задание для самостоятельной работы:

- изучение теоретического материала по теме;
- завершение аудиторной графической работы;
- выполнение творческих заданий;
- подготовка к текущему просмотру.

Лабораторное занятие № 6
**Подготовка к печати и печать.
Обеспечение согласованности цвета.**

Цель занятия: познакомить с программой InDesign.

Задание:

1. Экспорт в PDF. Выбор качества PDF-документа.
2. Создание PDF-документа для отправки по электронной почте или для размещения в Web.
3. Просмотр PDF-документа, созданного при помощи программы AdobeInDesign CS2.
4. Создание PDF-файла со слоями.
5. Настройка управления цветом в программе InDesign.
6. Установка рабочих пространств по умолчанию.
7. Назначение исходных профилей.

Материалы и инструменты: ПК, программы InDesign.

Задание для самостоятельной работы:

- изучение теоретического материала по теме;
- завершение аудиторной графической работы;

- выполнение творческих заданий;
- подготовка к итоговому просмотру, к зачету.

7 семестр

Лабораторное занятие № 1

Общие вопросы оформления книги, журнала.

Цель занятия: познакомить с оформлением книжного и журнального издания.

Задание:

1. Продемонстрировать виды книжно-журнальных изданий.
2. Проанализировать структуру издания.
3. Выявить достоинства и недостатки.

Материалы и инструменты: наглядные материалы (журналы, газеты, книги).

Задание для самостоятельной работы:

- изучение теоретического материала по теме;
- выполнение творческих заданий;
- подготовка к текущему просмотру.

Лабораторное занятие № 2

Особенности книжной и журнальной композиции.

Цель занятия: оценить и проанализировать художественно-техническое оформление предложенных преподавателем книг.

Задание:

1. Художественное решение типа издания, читательской аудитории, ситуации использования книги. Задача художника книги.
2. Организация материала, системы навигации. Взаимодействие разного типа текста в издании.
3. Организация композиции разворота. Пространственная структура книги и ее динамика. Соответствие иллюстрации произведения.
4. Полиграфическое решение: формат, конструкция, способ печати, цветность, материалы для внешнего оформления и книжного блока.
5. Выявление ошибок, чем они вызваны и как их можно было избежать. Решения поставленной задачи иным способом.

Материалы и инструменты: наглядные материалы (книги).

Задание для самостоятельной работы:

- изучение теоретического материала по теме;
- завершение аудиторной графической работы;
- выполнение творческих заданий;
- подготовка к текущему просмотру.

Лабораторное занятие № 3

Дизайн книжной формы. Формат издания и полосы набора.

Цель занятия: определение понятий формат издания, формат набора, формат полосы набора.

Задание:

1. Выбрать формат издания, формат набора и формат полосы набора в проекте.
2. Проанализировать и рассказать о понятиях.

Материалы и инструменты: наглядные материалы (книги).

Задание для самостоятельной работы:

- изучение теоретического материала по теме;
- завершение аудиторной графической работы;
- выполнение творческих заданий;
- подготовка к текущему просмотру.

Лабораторное занятие № 4

Шрифты. Композиция отдельных видов текстовых форм. Композиция полос набора, различных по функции в издании. Рубрикация книги и ее оформление.

Задание № 1:

Цель занятия: создать шрифтовую композицию.

Задание:

1. Выбрать фразы – пословицы или афоризма.
2. Без привлечения изображений, только средствами шрифта выразить или активизировать смысл литературного содержания.

Материалы и инструменты: листы ФА4 (несколько штук), гелевая ручка, рапидограф, тушь, перо, гуашь, акварель, кисти.

Задание № 2:

Цель занятия: создать композицию книжного разворота.

Задание:

1. Выбрать короткий текст произведения.
2. Создать композицию.
3. Показать глубину и активность художественной интерпретации текста.
4. Обозначить художественные средства.
5. Оценить правомерность и органичность их применения в данном случае.
6. Сделать так, чтобы на основе одного лишь разворота составить мнение о типе издания, уловить его эмоциональный настрой, получить первое представление о его содержании.

Материалы и инструменты: листы ФА4 (несколько штук), гелевая ручка, рапидограф, тушь, перо, гуашь, акварель, кисти.

Задание для самостоятельной работы:

- изучение теоретического материала по теме;
- завершение аудиторной графической работы;
- выполнение творческих заданий;
- подготовка к текущему просмотру.

Лабораторное занятие № 5

Вопросы иллюстрирования и рекламы изданий. Иллюстрации.

Цель занятия: имитация редакционно-издательское совещание небольшого издательства.

Задание:

1. Разработать в первом приближении, представить и защитить идею книги.
 - а. Тема. Тип издания. Цель. Предполагаемая читательская аудитория (возраст, пол, степень подготовленности, социальный статус). Ситуация использования книги.
 - б. Принцип подачи и организации материала. Структура и рубрикация. Средства навигации. Иллюстрации (подбор и/или создание). Основной и дополнительные тексты.
 - в. Формат издания. Конструкция. Способ печати. Цветность. Переплет или обложка.
- Материалы для внешнего оформления и книжного блока.

г. Порядок работы над изданием. Необходимые внешние специалисты (литераторы, художники, фотографы, научные консультанты и т.д.), их задачи..

2. Обсудить проект книги.

Материалы и инструменты: наглядные материалы (книги); листы ФА4 (несколько штук), гелевая ручка, рапидограф, тушь, перо, гуашь, акварель, кисти.

Задание для самостоятельной работы:

- изучение теоретического материала по теме;
- завершение аудиторной графической работы;
- выполнение творческих заданий;
- подготовка к текущему просмотру.

Лабораторное занятие № 6

Оформление титульных и внешних элементов книги.

Цель занятия: ощутить книгу как ансамбль фактур, взаимодействие различных поверхностей.

Задание:

1. Необходимо сделать обложку книги.

2. Создать яркий художественный образ без использования изображений, только средствами выбора формата, цвета, шрифта, сочетания различных фактур.

Материалы и инструменты: листы ФА4 (несколько штук), гелевая ручка, рапидограф, тушь, перо, гуашь, акварель, кисти, материалы различной плотности и текстуры (гляцевая, матовая, обёрточная, наждачная бумага, гофрокартон, калька, скотч, пластилин, войлок и т.п.).

Задание для самостоятельной работы:

- изучение теоретического материала по теме;
- завершение аудиторной графической работы;
- выполнение творческих заданий;
- подготовка к итоговому просмотру, к зачету.

3.4. Методические указания по самостоятельной работе студентов

Для эффективного усвоения дисциплины необходима самостоятельная работа студента. Она позволяет закрепить и совершенствовать опыт, приобретаемый в ходе аудиторных занятий под руководством преподавателя.

Учебным планом специальности предусмотрено 66 часов самостоятельной работы.

Самостоятельная работа включает изучение теоретических вопросов курса, завершение выполнения аудиторных графических заданий, подготовку к лабораторным занятиям, выполнение творческих заданий, подготовку к текущей, промежуточной и итоговой аттестации (зачету).

Целью самостоятельной работы является:

- систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических знаний и практических умений;
- формирование умений самостоятельно выполнять графические задания;
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления.

Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется соблюдать определенный порядок организации самостоятельной работы по каждой теме:

- ознакомиться с содержанием темы;

-изучить теоретический материал, используя конспект, учебник, учебно-методическую и справочную литературу, интернет-ресурсы; усвоить теоретические положения и выводы, при этом нужно записывать основные положения темы (формулировки, термины, воспроизводить отдельные чертежи из учебника и конспекта лекций);

- отметить трудные для понимания, неясные места и проконсультироваться у преподавателя;

- приступить к выполнению графической работы.

4. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

В течение каждого семестра выполняется установленное количество учебных заданий. Результаты их выполнения являются основанием для выставления оценок текущего контроля на семестровых аттестациях. Студенты, не выполнившие в полном объеме эти работы, не допускаются кафедрой к сдаче зачету, как не выполнившие график учебного процесса по данной дисциплине.

Для усвоения дисциплины теория и практика иллюстрирования учебным планом предусмотрены в качестве итоговой формы контроля семестровые зачёты – просмотры работ, выполненных каждым студентом под руководством ведущих преподавателей данного курса. Просмотр осуществляется коллегиально, с участием всех членов кафедры «Дизайн».

Контроль знаний студентов является важнейшим структурным элементом учебно-воспитательного процесса по дисциплине, действенным средством получения студентами прочных и осознанных знаний. Посредством контроля определяется результативность и эффективность обучения. Выполняя стимулирующую роль в учебно-воспитательном процессе, он существенно влияет на регулярность занятий, тщательность изучения теоретического материала и выполнения заданий, способствует активизации умственной и практической деятельности студентов.

4.1. Текущий контроль знаний

Текущий контроль усвоения учебного материала является средством стимулирования регулярной и активной учебной деятельности студентов. Он реализуется следующим основным способом: текущий и итоговый просмотры.

Текущий просмотр осуществляется в течении всего семестра. Цель проверки: определение степени усвоения лекционного и самостоятельно изученного учебного материала, выяснение теоретических знаний, степени осознания учебного материала; установление готовности студентов к выполнению графических работ; повторение, углубление и закрепление теоретического материала; побуждение студентов к систематической ритмичной работе; вскрытие недостатков в подготовке студентов, оказание им помощи в учебном процессе; выяснение причин непонимания учебного материала, корректировка знаний.

Выполнение творческих заданий - основной вид учебной самостоятельной деятельности студентов по освоению дисциплины. Цель творческих заданий - систематизация, углубление и развитие теоретических знаний, практических графических умений и навыков, полученных в процессе аудиторного и самостоятельного изучения основ композиции изданий.

На проверку задания необходимо представлять в строгой последовательности и в сроки, установленные графиком выполнения творческих заданий. Проверка проводится в часы консультаций при обязательном присутствии студента.

В процессе проверки преподаватель кратко характеризует основные достоинства чертежа, отмечает правильно выполненные графические построения, надписи и т. п. Указывает студенту все принципиальные ошибки, нарушения и отступления от правил, норм и стандартов. Указывает на небрежности в графическом оформлении, если они имеют место. Дает рекомендации студенту по совершенствованию графических навыков и умений.

В случае необходимости полной или частичной переделки или доработки преподаватель конкретно и четко формулирует все требования, которые должен выполнить студент.

Окончательно выполненное задание представляется к текущему просмотру. Оценка проставляется с учетом качества творческого задания и качества ее представления.

Если студент не показывает необходимую сумму знаний в процессе защиты, работа не принимается, студенту предлагается повысить свои знания путем изучения литературных источников.

Критерии оценки:

«отлично» - полное соответствие поставленным целям и задачам. Тщательное выполнение работы, высокое качество графического исполнения и оформления, отсутствие ошибок;

«хорошо» – работа предоставляется полностью, но с некоторыми недоработками в графическом исполнении;

«удовлетворительно» - наличие не всех работ за текущий период, графическое исполнение носит характер небрежности, неточности, непонимания усвоенного материала;

«неудовлетворительно» - студент совершенно не выполнил работы к установленному сроку, если предоставляются работы, то низкого качества графического исполнения и оформления задания; полное непонимания материала, поставленных целей и задач; отсутствие студента на занятиях без оснований.

4.2. Итоговый контроль знаний

Итоговый контроль знаний по дисциплине проводится в форме зачета.

Успеваемость студента оценивается по текущим и итоговому просмотру; усвоению учебного материала.

К зачету допускаются студенты, выполнившие учебный график учебного процесса и защитившие на положительную оценку все творческие задания на текущих просмотрах. Студенты, не отработавшие пропущенные занятия, не защитившие творческие работы, к сдаче зачета не допускаются.

Вопросы для подготовки к зачету представлены в п.1.8.

5. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

При изложении лекционного курса применяются такие лекционные формы, как лекция – визуализация, проблемная лекция. На лабораторных занятиях - кейс-технология.

Проведение лекции - визуализации (с использованием мультимедийной техники).

Возможности мультимедийной техники позволяют сделать лекции наглядными и динамичными, что способствует повышению интереса к дисциплине и лучшему ее усвоению, а также поднимает чтение лекций на качественно новый уровень и имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной формой проведения:

- значительно увеличивается количество учебной информации, которую можно успеть изложить в процессе лекции за счет более высокого темпа изложения;
- возможно получение изображений большого размера, которые хорошо видны всей аудитории;
- намного выше качество чертежей, менее вероятно наличие неточностей;
- возможна демонстрация сложных изображений, построение которых на доске достаточно проблематично из-за сложности или недостатка времени;
- повышается качество и полнота конспекта студентов;
- в процессе лекции возможно свободное и быстрое возвращение к предыдущему материалу в случае необходимости.

Также при изучении теоретического материала эффективен показательный метод, позволяющий создать проблемную ситуацию и показать образец рассуждений, способ ее

разрешения относительно практических задач, таким образом, делается акцент на будущей профессиональной деятельности студентов.

Проведение лабораторных занятий с использованием кейс-метода

Применение кейс-метода позволяет развивать навыки работы с разнообразными источниками информации и подразумевает коллективный характер познавательной деятельности.

Кейс – это инструмент, позволяющий применить теоретические знания к решению практических задач. Метод обеспечивает имитацию творческой деятельности студентов по производству известного знания.

Для лучшего восприятия темы занятий используется игровое проектирование – практическое занятие, суть которого состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность.

Управленческая педагогическая деятельность – это умение работать в условиях неопределенности, творить, импровизировать. Для этого необходимо освободиться от приобретенных штампов, внутренних ограничений, от скованности в результате предыдущего опыта. В изучаемой дисциплине используется тематический, или социально-просветительский тренинг – направлен на рассмотрение конкретной темы, содержание которой необходимо усвоить, и приобретение учений и навыков (коммуникативных, алгоритма принятия решений, изменения стратегии поведения, гибкого реагирования на ситуацию, лучше приспосабливаться к изменившейся обстановке).

Для восприятия темы занятий используется игровое проектирование – практическое занятие, суть которого состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность.

С большой эффективностью используется мозговой штурм.

Этапы мозгового штурма:

- 1) предварительный этап (постановка проблемы);
- 2) основной этап (генерация идей);
- 3) группировка, отбор и оценка идей.

На данном этапе используется обратный «мозговой штурм», который основан на максимальной критике для раскрытия противоречий, недостатков высказанной гипотезы.

Для изучения дисциплины применяется интерактивный метод, который означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения. Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности студентов на достижение целей занятия. Преподаватель также разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых студент изучает материал).

Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения, дает знания и навыки, а также создать базу для работы по решению проблем после того, как обучение закончится.

Итак, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими студентами.