

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 07.09.2022 16:35:46
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Тверской государственной университет»

Рабочая программа дисциплины (с аннотацией)

Культура книжного издания

Специальность

52.05.04 Литературное творчество

Специализация

Литературный работник

Для студентов V курса очной формы обучения

Составитель: к. ист. н., доцент Кирьянова Е.Г.

Тверь, 2017

I. Аннотация

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом

Культура книжного издания

2. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов профессионального мышления в области художественного и технического оформления изданий и представлений о книге как сложном художественном явлении, результате синтеза различных искусств.

Задачи курса:

- познакомить студентов с конструкцией, пространственной структурой, динамическими свойствами книги, с художественными критериями выбора полиграфических материалов и технологий;
- изучить гармонические свойства книжной пропорции;
- показать возможности и пути художественной интерпретации текста;
- научить студентов ставить и понимать художественную задачу, анализировать художественное воплощение книги.

3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин ООП, изучаемых по выбору студентов, Модуль 2. Входными знаниями, умениями и готовностями обучающихся, необходимыми для освоения данной дисциплины, являются знания, приобретенные в результате освоения дисциплин: «Набор текста на компьютере», «Информационные технологии в издательском деле», «Редакторская подготовка изданий». Успешное освоение курса позволяет творчески подойти к выполнению выпускных квалификационных работ.

4. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы:

- для студентов очной формы обучения 72 час., в том числе лекций – 0, практ.– 22, СРС – 50 час.;
- для студентов заочной формы обучения 68 час., в том числе лекций – 4 и 2 пр. СРС – 62 час.;

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения образовательной программы (формируемые компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
Этап формирования компетенции – заключительный Способность и готовность к предыздательской подготовке и редактированию текстов художественной словесности и текстов «нехудожественных» стилей (ПСК-1.12)	Владеть: навыками использования приемов и методов редактирования художественного и нехудожественного текста Уметь: использовать приемы и методы редактирования художественного и нехудожественного текста Знать: приемы и методы редактирования художественного и нехудожественного текста

--	--

6. Формы контроля

В соответствии с «Положением о рейтинговой системе обучения студентов ТвГУ» (утв. протоколом Учёного совета ТвГУ от 31.05. 2017 № 10) рейтинг-контроль по дисциплине осуществляется по следующей схеме:

1. Текущий контроль:

- Посещение лекций – 1 балл за одно посещение и один конспект.
- Проверка полноты и качества фиксации лекций на основе метода активного ре- зюмирования;
- Устные опросы (за каждый опрос) – 2 балла за ответ, 1 балл – дополнение.
- Выполнение письменных творческих заданий по предложенным темам – 8 бал- лов.

1. Рубежный контроль (2 контрольные точки) – 12 баллов:

- контрольная работа и отчёт по творческой работе (презентация) по заданной теме;
- тестирование и отчёт по творческой работе (оригинал-макет издания) по заданной теме;

2. Рубежный контроль (2 контрольные точки)

- контрольная работа и отчёт по творческой работе (презентация) по заданной теме;
- Тестирование и отчёт по творческой работе (оригинал-макет издания) по заданной теме;

3. Итоговый контроль

- Зачёт по всем темам дисциплины в 10 семестре.

7. Язык преподавания: русский

II. Содержание дисциплины (или модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

1. Для студентов очной формы обучения

Наименование разделов и тем	Вс его (час.)	Контактная ра- бота (час.)		Само стоятель- ная ра- бота (час.)
		Лекции	Практиче- ские (лабо- раторные) работы	
Основные понятия художественно-техниче- ского оформления издания	4		2	2
Эволюция типов культурно-исторических проектных концепций книги	6		2	4
Размерные характеристики изданий	6		2	4
Элементы художественного оформления изданий	6		2	4
Текстовые элементы художественного оформления издания. Шрифт как основа	8		2	6

оформления издания				
Иллюстрация в пространственном строе издания	8		2	6
Абстрактные графические элементы издания	6		2	4
Приёмы и средства художественного оформления издания	6		2	4
Основы моделирования издания	10		2	8
Верстка и виды верстки издания	12		4	8
ИТОГО	72		22	50

2. Для студентов заочной формы обучения

Наименование разделов и тем	Всего (час.)	Контактная работа (час.)		Самостоятельная работа (час.)
		Лекции	Практические (лабораторные) работы	
Основные понятия художественно-технического оформления издания. Эволюция типов культурно-исторических проектных концепций книги	13	1		12
Элементы, приёмы и средства художественного оформления изданий	13	1		12
Основы моделирования издания	21	1	1	19
Верстка и виды верстки издания	21	1	1	19
контроль	4			
ИТОГО	72	4	2	62

III. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (или модулю)

3.1. Планы лекционных занятий

Тема 1. Основные понятия художественно-технического оформления издания

Художественное оформление издания как выработка его художественной формы средствами типографики, графики и пространственного конструирования.

Понятие художественно-пространственной композиции издания как динамической системы текстовых, изобразительных и пространственных элементов. Научное обоснование понятий художественного пространства, композиции и архитектоники книги в трудах Л.И.Гессена, Н.А.Гончаровой, В.Н. Ляхова.

Система координат в пространстве издания (вертикальные и горизонтальные обрезы листов, вертикаль корешкового сгиба, единая ось вращения перелистываемых страниц).

Понятие ритма в движении текстовых и изобразительных элементов издания.

Культура издания как соединение технологии и творческих подходов на основе применения действующих стандартов в издательском деле. Утилитарная и эстетическая функции ху-

дожественных видов деятельности в изобразительном искусстве, прикладной графике и дизайне.

Тема 2. Эволюция типов культурно-исторических проектных концепций книги (4 час.)

Классическая, модернистская и постмодернистская парадигмы типографики и архитектуры как типы культурно-исторических проектных концепций книги применительно к разным историческим эпохам её развития.

Сравнительный анализ конструктивно материальных элементов, пропорций и пространства полосы издания, концепций титульного листа и элементов внешнего оформления (обложек или переплётов) применительно к разным типам культурно-исторических проектных концепций книги. Тенденции развития современного искусства и культуры книги. Нормативно-правовое закрепление исторически сложившихся приёмов художественного оформления различных видов изданий: современные стандарты в области издательского дела.

Совершенствование оформления изданий в условиях внедрения электроники и настольно-издательских систем в работу редакции. Современные нормы и правила художественно-технического оформления издания.

Тема 3. Размерные характеристики изданий

Системы мер, применяемые в издательском деле.

Типометрическая система Дидо: пункт (0,376 мм); цецеро (12 пунктов, 4,5 мм); квадрат (48 пунктов, 18 мм).

Англо-американская типометрическая система: пойнт (0,351 мм); пика (12 пойнтов, 4,2 мм); дюйм (72 пойнта, 25,4 мм).

Единицы измерения авторского оригинала в печатной продукции: авторский и учетно-издательский листы. Физический и условный печатные листы. Другие единицы измерения издания: тираж, экземпляр, тетрадь, страница. Размерные характеристики современных изданий. Требования стандартов к размерным характеристикам изданий разных типов.

Принципы выбора формата. Пропорции формата. Выбор доли листа. Работа с форматом в верстальных программах. *Определение размеров и пропорций полей*. Поля страницы издания. Эстетические требования к полям. Композиция полей. Определение размеров полей. Построение макета при помощи делительного канона. Построение макета при помощи модульной сетки. Требования к размерам полей. Ввод размеров полей в макет. Размещение текстовых боксов в макете. Помещение текстов в документ. Установка связей между текстовыми боксами. Создание новых страниц документа.

Тема 4. Элементы художественного оформления изданий

Понятия «элемент оформления» издания и «комплекс оформительских элементов». Комплекс оформительских элементов как формально (композиционно) завершённое, но содержательно незаконченное объединение элементов. Функциональная дифференциация комплексов (внешние/внутренние, основные/ вспомогательные (служебные), текстовые/нетекстовые (изобразительные и композиционные). Разноуровневость элементов и их иерархия в издании. Понятие простейшего элемента и понятие издания как знаковой системы в целом.

Состав основных комплексов художественных элементов издания: шрифтовые, изобразительные, пробельные, декоративные.

Тема 5. Текстовые элементы художественного оформления издания. Шрифт как основа оформления издания

Текстовые элементы и комплексы: абзац, колонка, текст. Полоса как один из основных текстовых комплексов издания. Заголовочные комплексы: простой, сложный, составной. Поясняющие текстовые комплексы: введение, комментарий, эпиграф, посвящение, таблица, сноска, авторская подпись, содержание, анонс и др. *Пробельные элементы:* межбуквенные, междусловные, междустрочные, межколонные.

Шрифт как основа оформления издания. Понятие шрифта издания. История развития шрифтов. Элементы шрифта: основные и соединительные штрихи, засечки, надстрочные и подстрочные элементы. Линия шрифта (базовая). Прописные и строчные буквы.

Качественные и количественные характеристики шрифтов: кегль цифровых шрифтов, интерлиньяж, трекинг, кернинг. Соответствие шрифта содержанию текста и типу издания. Понятие индивидуальности шрифта. Гарнитура шрифта.

Классификация шрифтов по размеру. Шрифты текстовые, титульные (заголовочные) и афишные. Акцидентные шрифты.

Классификация шрифтов по начертаниям: по наклону (прямые, курсивные, собственно наклонные), по плотности (узкие, нормальные, широкие), по насыщенности (светлые, полужирные, жирные), по заполненности основных штрихов (нормально заполненные, оттеночные, контурные, штриховые).

Классификация шрифтов по рисунку: рубленые, с едва наметившимися засечками, медиевальные, новые малоконтрастные, брусковые, обыкновенные с повышенной контрастностью. Шрифты, не вошедшие в стандартную классификацию.

Требования к шрифтам: удобочитаемость, емкость (экономичность) и др.

Стандартизированные требования к шрифтовому оформлению современных изданий.

Тема 6. Иллюстрация в пространственном строе издания

Понятие книжной иллюстрации. Иллюстрации как основа архитектоники книги. Понятие ритма и равномерного композиционного насыщения текста иллюстрациями.

Концептуальные подходы к использованию иллюстраций как внетекстового материала. Соотношение текста и иллюстраций в изобразительных материалах. Функции изобразительных материалов и иллюстраций: ориентирующая, акцентирующая, эстетическая.

Типология иллюстраций. Виды иллюстрации в зависимости от размера и расположения в книге: фронтиспис, заставка, полосная иллюстрация (во всю страницу), полуполосная, разворотная (на двух страницах), оборонная (небольшой рисунок, окруженный текстом), рисунки на полях.

Историческое развитие технологии иллюстрирования книг. Современные требования к иллюстрированию изданий. *Способы верстки иллюстраций:* в обрез, открытая, закрытая, вразрез, глухая, в оборку. Особенности работы с разными типами иллюстраций.

Тема 7. Абстрактные графические элементы издания

Система декоративных элементов издания (линейки, бордюры, орнаменты, виньетки, политипажи, пиктограммы, инфографика). Особенности применения различных элементов декорирования издания. Типы и виды орнаментов в изданиях, особенности подбора художественного стиля орнамента в зависимости от основного текста издания.

Сочетание черно/белого на полосе издания и понятие ритма и динамики полосы. «Воздух» как дизайнерский термин и приём.

Тема 8. Приёмы и средства художественного оформления издания

Пропорциональность полосы. Отношения сторон полосы и составляющих ее элементов. Соразмерность частей и целого в композиционно-графическом ансамбле полосы, разворота, номера. Использование закона «золотого сечения» при оформлении периодических изданий.

Контрастность. Виды контрастов: цветовые, размерные, вертикально-горизонтальные. Шрифтовые контрасты. Контрасты как эффективное средство яркого выразительного оформления. Акцентирующая функция контрастов.

Композиционное равновесие. Уравновешивание частей полосы при помощи симметричных и асимметричных построений. Преимущество диагональных построений. Эстетическое и функциональное значение графического равновесия на полосе.

Ритмика полосы. Роль колонок, пробелов, линеек в образовании ритмического ряда. Ритмическое чередование элементов графики как условие удобочитаемости и гармоничного построения полос.

Работа с цветом в издании

Выделительное и декоративное использование цвета. Цветовая символика и ее связь с дизайном периодического издания.

Восприятие цвета. Яркостная и цветовая адаптации. Цветокоррекция. Цветовые контрасты: одновременный, последовательный, краевой. Максимальный контраст. Гармония цветов.

Способы акцентирования и ориентации в издании

Ориентация как структурное выделение материалов на основе использования различных приемов. Способы ориентации в тексте издания: *рубрикация* (выделение, разделение, объединение), акцентирование

Акцентирование как композиционно-графическое решение проблемы выделения какого-либо объекта. Приемы акцентирования: шрифтовые, пробельные, декоративные, изобразительные, цветовые, типографические.

Применение линеек, рамок или специальных графических знаков для лучшего визуального обособления отдельных элементов, например примечаний, колонэлементов.

Тема 9. Моделирование издания(4 часа)

Модель издания как зафиксированный свод приемов и правил его оформления. Издательский оригинал как предметная модель издания

Составные части модели: 1) зафиксированная структура издания, 2) размерные стереотипы, 3) типовые макеты, 4) стандартные операции оформления.

Методика фиксации структуры: опись тем, рубрик, разделов; каталог; сетевой график. Описательный вариант фиксации.

Размерные стереотипы. Объем издания. Форматы полос и ширина колонок. Средние размеры материалов, подборок, блоков. Кегли текстовых и заголовочных шрифтов. Величина пробелов. Модульная сетка.

Типовые макеты: блочные макеты-стандарты и эталонные макеты.

Стандартные операции и стили шрифтового оформления. Дизайн как моделируемое оформление.

Тема10 . Верстка и виды верстки издания (4 часа)

Современные технологии верстки изданий. Классификация видов верстки материалов и полос.

Виды верстки в зависимости от конфигурации материалов: прямая (прямоугольная, брусковая, простая, постоянная по вертикали) и ломаная («сапожком», уступом, ступенчатая, «флаговая»).

Верстка горизонтальная и вертикальная, горизонтальная с вертикальными пересечениями, вертикальная с горизонтальными пересечениями. Ярусная верстка.

Симметрия и асимметрия на полосе. Вертикальная и поворотная симметрии.

Ширина колонки как критерий определения верстки постоянной или переменной по горизонтали.

Виды верстки иллюстраций и заголовочных комплексов: открытая, закрытая, глухая, вразрез, в оборку, под обрез.

3.2. Планы (задания) для практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы

Занятие 1. Анализ художественно-технического оформления книжных изданий

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

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

2. Насколько удобно и рационально организован материал, развита система навигации? Как взаимодействуют разные типы текста в издании?

3. Гармонично ли организована композиция разворота? Как устроена пространственная структура книги и ее динамика? Соответствуют ли иллюстрации поставленной задаче, насколько органично они входят в ансамбль издания?

4. Правильно ли выбрано полиграфическое решение: формат, конструкция, способ печати, цветность, материалы для внешнего оформления и книжного блока?

5. Допущены ли ошибки, чем они вызваны и как их можно было избежать? Возможны ли иные решения поставленной задачи?

Занятие 2. Художественное проектирование и оформление

Цель занятия – ощутить книгу как ансамбль фактур, взаимодействие различных поверхностей. Для работы над проектом необходимы 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 использования изображений, только средствами выбора формата, цвета, шрифта, сочетания различных фактур.

Занятие 3. Разработка концепции художественного оформления издания на заданную тему

Домашнее задание: предложить идею дизайнерского решения книги.

Как вариант: справочник «Улицы и площади г. Твери», если это (выбрать одну из тем)

– познавательная книжка с элементами игры для младших школьников;
– сборник коммерческой информации (строительство и ремонт, клубы и рестораны, спорт и здоровье и т.п.);

– карманное издание для туристов;

– подарочный альбом, имитирующий путешествие по городу на рубеже XIX и XX веков.

Кроме рассмотрения моментов, обозначенных выше, студенты должны представить два-три эскиза композиционных решений разворотов.

Занятие 4. Анализ художественной интерпретации текста в издании

Предлагаются к рассмотрению издания различной направленности на иностранном языке. *Цель занятия* – получить практический опыт зрительной типизации книг как первой степени обобщенной интерпретации текста. Задача студента – заведомо не владея языком, на котором издана книга и, таким образом, не черпая информацию из заглавия и прочих текстов,

только на основе анализа конструкции, материалов, размеров, оформительской стилистики, внутренней структуры, расположения текстов и иллюстраций определить тип издания, читательский адрес, а также, по мере возможности, географию и время издания книги.

Занятие 5. Художественная интерпретация текста

Домашнее задание: на основе выбранного студентом короткого текста, стихотворения или текстового фрагмента создать композицию книжного разворота.

Семинар проводится в форме выставки с обсуждением работ. В ходе обсуждения каждой работы предстоит выяснить творческие задачи, которые поставил перед собой художник, глубину и активность художественной интерпретации текста, обозначить художественные средства, оценить правомерность и органичность их применения в данном случае. Задача зрителей – на основе одного лишь разворота составить мнение о типе издания, читательском адресе, в отдельных случаях – об исторической или национальной принадлежности текста. Не вчитываясь в текст, они должны попытаться уловить его эмоциональный настрой, получить первое представление о его содержании. Задача художника (помимо создания композиции) – защитить свою работу, объяснить постановку творческой задачи и выбор художественных средств.

Занятие 6. Дизайн шрифтовой композиции

Домашнее задание: на основе выбранной студентом фразы – пословицы или афоризма – создать шрифтовую композицию. Творческая задача состоит в том, чтобы без привлечения изображений, только средствами шрифта выразить или активизировать смысл литературного содержания. Семинар проводится в форме выставки с обсуждением работ.

Занятие 7. Разработка и представление концепции издания

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

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

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

Целесообразно проведение такого семинара первым занятием курса, до начала лекций. Это даст возможность студентам вспомнить и практически применить знания, полученные в рамках предыдущего курса «Основы издательского дела», а также настроиться на творческое восприятие нового курса, а преподавателю – оценить уровень подготовки студентов и, возможно, скорректировать подачу материала с учетом их интересов.

Оценка работы осуществляется по нескольким критериям: соответствие текстового и изобразительного содержания теме; полнота раскрытия вопроса; научный подход к изложенному материалу; высокие художественные и эстетические качества творческого приложения.

3.3. Примерный перечень вопросов и заданий для подготовки к рубежному контролю

1 модуль

1. Главные факторы формообразования издания. Понятие композиции издания.
2. Классическая, модернистская и постмодернистская парадигмы как типы культурно-исторических проектных концепций изданий.
3. Понятие элемента и системы элементов художественного оформления издания. Характеристика отдельных элементов и их комплексов.
4. Заголовочный комплекс и особенности его художественного оформления.
5. Система текстовых и пробельных элементов оформления издания.
6. Понятие и виды формата издания: обрезной и дообрезной форматы.
7. Пропорции формата издания.
8. Принципы выбора формата издания.
9. Понятие доли листа и выбор доли листа.
10. Система изобразительных и декоративных элементов оформления издания. Шрифт как основа типографики издания.
11. Историческая и современные классификации шрифтов.
12. Классификация шрифтов по размеру.
13. Классификация шрифтов по начертанию.
14. Классификация шрифтов по рисунку.
15. Понятие о гарнитуре. Основные гарнитурные шрифты, применяемые в газетах и журналах.
16. Современные стандарты в издательском деле.
17. Системы мер, применяемые в полиграфии.
18. Титульный комплекс. Колонтитулы. Выходные сведения.
19. Заголовочный комплекс. Виды заголовков и их оформление.
20. Размерные характеристики изданий.

2 модуль

1. Иллюстрация в пространственном решении издания.
2. Типология иллюстраций.
3. Способы верстки иллюстраций.
4. Стандартизированные требования к оформлению обложек и переплетов современных изданий.
5. Стандартизированные требования к оформлению титульных листов современных изданий.
6. Типы и виды орнаментов в изданиях
7. Особенности подбора художественного стиля орнамента в зависимости от основного текста издания
8. Работа с форматом в верстальных программах.
9. Художественные приёмы оформления издания. Контрасты и нюансы на полосе.
10. Художественные приёмы оформления издания. Пропорции и равновесие на полосе.
11. Художественные приёмы оформления издания. Понятие ритмика полосы и способы её достижения.
12. Способы и средства ориентации в издании.
13. Работа с цветом в издании.
14. Основные принципы и правила моделирования изданий.
15. Верстка издания и ее виды.

3.4. Примерный перечень тем и методические рекомендации по подготовке презентаций

1. Визуальные коммуникации. Значение искусства книги в визуальных коммуникациях.
2. Определение термина «вёрстка». Виды многостраничных печатных изданий и особенности верстки каждого.
3. Способы структурирования текста: рубрикации в книге.
4. Художественное редактирование периодических изданий.
5. Проблема оформления серии книг и переизданий.
6. Отличительные особенности книг, создаваемых для электронного прочтения и для печатного.
7. Понятия «типографика», «микротипографика», «макротипографика».
8. Значение, роль полей и пробельных элементов. Виды и особенности создания в зависимости от назначения издания.
9. Колофон и его составляющие.
10. Виды вставки иллюстрации в страницу.
11. Титул многостраничного печатного издания. Виды, варианты.
12. Способы визуального структурирования текста. Варианты оформления абзацев.
13. Способы выделения текста.
14. Эстетические требования к шрифту. Влияние назначения издания/проекта на выбор гарнитуры.
15. Научно-популярные и справочные издания: особые структурные свойства.

Рекомендации студентам по подготовке презентаций

Объём презентации – 12-16 слайдов. Презентация должна быть показана на одном из занятий. Наличие научно-справочного аппарата, включая примечания и список источников и литературы, является обязательным условием подготовки и сдачи презентации. Титульная страница должна быть оформлена в соответствии с требованиями к изданиям. Отдельно распечатывается и сдаётся преподавателю сопроводительный текст.

3.5. Примерный перечень вопросов и методические рекомендации по проведению итоговой аттестации

Аттестация студентов по дисциплине осуществляется в форме «зачёта», который состоит из 2 частей – аналитико-теоретической (а) и практической (б). По итогам ставится комплексная оценка.

Цель зачёта: обобщить осознание искусства книги и типографики в графическом дизайне.

Задачи:

- соединить теоретические и практические составляющие курса;
- актуализировать умение учащегося сопоставить макро- и микротипографические составляющие искусства книги;
- проверить качество композиционных и графических навыков студента в работе над редактируемой текстовой информацией.
- Для отметки «зачтено» необходимо набрать не менее 50 баллов.

3.5.1. Примерный перечень вопросов к зачёту в рамках аналитико-теоретической части (а)

1. Главные факторы формообразования издания. Понятие композиции издания.
2. Классическая, модернистская и постмодернистская парадигмы как типы культурно-исторических проектных концепций изданий.
3. Современные тенденции в дизайне изданий.
4. Понятие элемента и системы элементов художественного оформления издания. Характеристика отдельных элементов и их комплексов.
5. Эскизное проектирование. Поиск образа книги.
6. Заголовочный комплекс и особенности его художественного оформления.
7. Система текстовых и пробельных элементов оформления издания.
8. Понятие и виды формата издания: обрезной и дообрезной форматы.
9. Пропорции формата издания.
10. Принципы выбора формата издания.
11. Понятие доли листа и выбор доли листа.
12. Система изобразительных и декоративных элементов оформления издания. Шрифт как основа типографики издания. Понятия «типографика», «микротипографика», «макротипографика».
13. Выбор шрифта для публикации. Эстетический и технологический аспекты.
14. Историческая и современные классификации шрифтов.
15. Классификация шрифтов по размеру.
16. Классификация шрифтов по начертанию.
17. Классификация шрифтов по рисунку.
18. Понятие о гарнитуре. Основные гарнитурные шрифты, применяемые в газетах и журналах.
19. Современные стандарты в издательском деле.
20. Системы мер, применяемые в полиграфии.
21. Титульный комплекс. Колонтитулы. Выходные сведения.
22. Заголовочный комплекс. Виды заголовков и их оформление.
23. Размерные характеристики изданий.
24. Иллюстрация в пространственном решении издания.
25. Типология иллюстраций.
26. Способы верстки иллюстраций.
27. Стандартизированные требования к оформлению обложек и переплётов современных изданий.
28. Стандартизированные требования к оформлению титульных листов современных изданий.
29. Типы и виды орнаментов в изданиях
30. Особенности подбора художественного стиля орнамента в зависимости от основного текста издания
31. Работа с форматом в верстальных программах.
32. Художественные приёмы оформления издания. Контрасты и нюансы на полосе.
33. Художественные приёмы оформления издания. Пропорции и равновесие на полосе.
34. Художественные приёмы оформления издания. Понятие ритмики полосы и способы её достижения.
35. Способы и средства ориентации в издании.
36. Работа с цветом в издании.
37. Основные принципы и правила моделирования изданий.
38. Верстка издания и ее виды.
39. Современные технологии верстки изданий
40. Планирование схемы развития рубрик по уровням.

41. Основные знаки. Фонты. Лигатуры, альтернативные знаки.
42. Применение наборного шрифта. Проектирование типографической открытки, плаката, этикетки или упаковки.
43. Определение термина «верстка». Виды многостраничных печатных изданий и особенности верстки каждого.
44. Значение, роль полей и пробельных элементов в редактировании. Виды и особенности создания в зависимости от назначения издания.
45. Колофон и его составляющие.
46. Виды вставки иллюстрации в страницу.
47. Титул многостраничного печатного издания. Виды, варианты.
48. Способы визуального структурирования текста. Варианты оформления абзацев.
49. Способы выделения текста.
50. Эстетические требования к шрифту. Влияние назначения издания/проекта на выбор гарнитуры.

3.5.2. Примерный перечень тем и методические рекомендации для выполнения творческих заданий в рамках практической части зачёта (б)

Перечень заданий

1. Анализ шрифтового оформления издания (классической, модернистской или постмодернистской концепций – по выбору).
2. Анализ иллюстрационного оформления издания (классической, модернистской или постмодернистской концепций – по выбору).
3. Анализ декоративного оформления издания (классической, модернистской или постмодернистской концепций – по выбору).
4. Анализ пространственно-композиционного решения издания (классической, модернистской или постмодернистской концепций – по выбору).
5. Характеристика конструктивных особенностей типографики и художественного оформления издания классической концепции (по выбору).
6. Характеристика конструктивных особенностей типографики и художественного оформления издания модернистской концепции (по выбору).
7. Характеристика конструктивных особенностей типографики и художественного оформления издания постмодернистской концепции (по выбору).

Рекомендации студентам по выполнению заданий творческих заданий в рамках практической части зачёта

В ходе подготовки творческого задания необходимо выбрать конкретное издание и согласовать свой выбор с преподавателем. Задача студентов — самостоятельно провести обстоятельный анализ художественного оформления и композиционного решения издания. Для этого необходимо тщательно изучить и проанализировать выбранное издание на основе полученных теоретических знаний. Полученные выводы оформить в виде заключения объёмом в 1,5-2 машинописные листа.

Примерная схема выполнения задания.

1. Просмотрите издание, не углубляясь в детали. Составьте первое впечатление об издании.
2. Просмотрите издание внимательно, на этот раз, обращая внимание на все элементы и приёмы его художественного оформления. Особое внимание обратите на качество типографики.

3. Попробуйте определить, к какой парадигме художественного оформления издания относится анализируемое издание. Подкрепите свою точку зрения фактами и аргументами.
4. Дайте развёрнутую характеристику типа шрифтового, иллюстративного и т.д. оформления издания.

IV. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

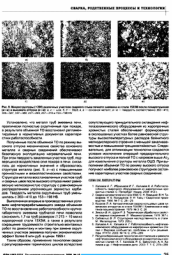

1. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности компетенции ПСК-1.12 способность и готовность к предыздательской подготовке и редактированию текстов художественной словесности и текстов «нехудожественных» стилей

Этап формирования компетенции, в котором участвует дисциплина	Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков (2-3 примера)	Показатели и критерии оценивания компетенции, шкала оценивания
<p>Заключительный Владеть: навыками использования приемов и методов редактирования художественного и нехудожественного текста</p>	<p>Вариант задания № 1. Анализ художественно-технического оформления книжных изданий (издания для анализа выдаёт преподаватель). В ходе анализа студентам предстоит ответить на следующие вопросы: 1. Соответствует ли художественное решение типу издания, читательской аудитории, ситуации использования книги? Какую задачу ставил перед собой художник? 2. Насколько удобно и рационально организован материал, развита система навигации? Как взаимодействуют разные типы текста в издании? 3. Гармонично ли организована композиция разворота? Как устроена пространственная структура книги и ее динамика? Соответствуют ли иллюстрации поставленной задаче, насколько органично они входят в ансамбль издания? 4. Правильно ли выбрано полиграфическое решение: формат, конструкция, способ печати, цветность, материалы для внешнего оформления и книжного блока? 5. Допущены ли ошибки, чем они вызваны и как их можно было избежать? Возможны ли иные решения</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Анализ проведён с опорой на соответствующие понятия и теоретические положения – 2 балла</i> • <i>Аргументация на теоретическом уровне неполная, смысл ряда ключевых понятий не объяснен – 1 балл</i> • <i>Терминологический аппарат непосредственно не связан с раскрываемой темой – 0 баллов</i>

	<p>поставленной задачи?</p> <p>Вариант задания № 2. Оценка художественного оформления издания с точки зрения выбранного стиля и качества типографики.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>Переплёт</i></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>Титульная страница</i></p> </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Анализ проведён с опорой на соответствующие понятия и теоретические положения – 2 балла • Аргументация на теоретическом уровне неполная, смысл ряда ключевых понятий не объяснен – 1 балл • Терминологический аппарат непосредственно не связан с раскрываемой темой – 0 баллов
	<p>Вариант задания № 3. Предложить идею дизайнерского решения книги. Как вариант: справочник «Улицы и площади г. Твери», если это планируется издать в качестве (выбрать одну из тем):</p> <ul style="list-style-type: none"> – познавательной книжки с элементами игры для младших школьников; – сборника коммерческой информации (строительство и ремонт, клубы и рестораны, спорт и здоровье и т.п.); – карманного издания для туристов 	<ul style="list-style-type: none"> • Все задания выполнены подробно и верно – 3 б • Все задания выполнены верно, не подробно – 2 б. • Выполнено более половины заданий – 1 б. • Выполнено менее половины заданий – 0 б.
<p>Уметь: использовать приемы и методы редактирования художественного и нехудожественного текста</p>	<p>Вариант задания № 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить тип и качество вёрстки предложенного издания 2. Провести анализ иллюстрационного оформления издания (классической, модернистской или постмодернистской концепций – по выбору). 3. Провести анализ пространственно-композиционного решения издания (классической, модернистской или постмодернистской концепций – по выбору). 	<ul style="list-style-type: none"> • Анализ проведён с опорой на соответствующие понятия и теоретические положения – 2 балла • Аргументация на теоретическом уровне неполная, смысл ряда ключевых понятий не объяснен – 1 балл • Терминологический аппарат непосредственно не связан с раскрываемой темой – 0 баллов
	<p>Вариант задания № 2. Необходимо разработать проект внешнего покрытия издания, создав яркий художественный образ без ис-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Все задания выполнены подробно и верно – 3 б • Все задания выполнены верно, не подробно – 2

	<p>пользования изображений, только средствами выбора формата, цвета, шрифта, сочетания различных фактур.</p>	<p>б.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выполнено более половины заданий – 1 б. • Выполнено менее половины заданий – 0 б.
<p>Знать: приемы и методы редактирования художественного и нехудожественного текста</p>	<p>Вариант задания № 1. Примерные вопросы для письменных ответов.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Назовите главные факторы формообразования издания. 5. Раскройте понятие композиции издания. 6. Перечислите базовые признаки классической парадигмы концептуального и художественного решения издания. 7. Какие элементы художественного оформления издания существуют? Перечислите и охарактеризуйте их. 8. Раскройте особенности оформления заголовочного комплекса издания. 9. Завершите фразу. Система текстовых элементов оформления издания включает в себя.... <p>Вариант задания № 2. Пример тестового задания</p> <p>1. Выберите правильное значение. Предложенный пример верстки представляет собой:</p> <p>А) вёрстку в оборку; Б) вёрстку вразрез; Г) вёрстку на полях. Аргументируйте свой выбор.</p> <p>2. Из предложенных вариантов</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Факты и примеры в полном объеме обосновывают выводы – 2 балла • Допущена фактическая ошибка, не приведшая к существенному искажению смысла – 1 балл • Допущены фактические и логические ошибки, свидетельствующие о непонимании темы – 0 баллов • Ответ характеризуется композиционной цельностью, соблюдена логическая последовательность, подерживается равномерный темп на протяжении всего ответа – 2 балла • Ответ характеризуется композиционной цельностью, есть нарушения последовательности, большое количество неоправданных пауз – 1 балл • Не прослеживается логика, мысль не развивается – 0 баллов

	<p>вёрстки выберите пример глухой вёрстки. Аргументируйте свой выбор.</p> <p>а) б) </p> <p>в) г) </p> <p>3. Воспроизведите схему асимметричной вёрстки журнального издания в 3 колонки с врезкой.</p>	
--	---	--

V. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (или модуля)

а) Основная литература:

1. Основы художественного конструирования: Учебник / Л.И. Коротеева, А.П. Яскин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=460731>
2. Клещев О. И. Типографика / О. И. Клещев; О.И. Клещев. - Екатеринбург : Архитектон, 2016. - 172 с. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455452>

б) Дополнительная литература:

1. Кравчук В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование / В. П. Кравчук; В.П. Кравчук. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 48 с. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320>
2. Олешко, Е.В. Техника и технология СМИ: шрифтовая культура массмедиа : учебное пособие / Е.В. Олешко. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 150 с. - ISBN 978-5-7996-0688-6 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240428>
3. Головки, С. Б. Дизайн деловых периодических изданий [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Графика», «Журналистика», «Информационные технологии в дизайне», «Реклама» / С. Б. Головки. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 423 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037>

VI. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (или модуля)

1. Ресурсы электронной библиотеки Кафедры филологических основ издательского дела и литературного творчества – <http://foidid.tversu.ru/index5.htm>
2. Ресурсы научной электронной библиотеки elibrary.ru
3. Ресурсы научной электронной библиотеки www.iqlib.ru
4. Ресурсы научной библиотеки Тверского государственного университета. Сайт: <http://library.tversu.ru/>
5. Ресурсы электронной библиотеки по дисциплине Дисциплина «Художественное и техническое редактирование» <http://editorz.narod.ru/book/>
6. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» - это электронно-библиотечная система – <http://rucont.ru>
7. Библиотеки в интернете: список сайтов библиотек России – <http://www.gpntb.ru/win/window/>
8. Проект «Русская справочная библиотека» призван помочь российским библиотечным работникам ориентироваться в ресурсах Интернет. Сайт включает перечень материалов, которые могут быть эффективно использованы в различных библиотечных процессах. Каждый источник снабжен краткой аннотацией, позволяющей оценить его пригодность для выполнения той или иной задачи. <http://library.vadimstepanov.ru/>
9. Виртуальные энциклопедические и справочные издания <http://library.vadimstepanov.ru/referen.htm>

VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (или модуля)

7.1. Содержание методических разработок

1. Планы лекционных занятий
2. Планы (задания) для практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы
3. Примерный перечень вопросов и заданий для подготовки к рубежному контролю
4. Примерный перечень тем и методические рекомендации по подготовке презентаций
5. Примерный перечень вопросов и методические рекомендации по проведению итоговой аттестации:
  - 1) примерный перечень вопросов к зачёту в рамках аналитико-теоретической части (а);
  - 2) примерный перечень тем и методические рекомендации для выполнения творческих заданий в рамках практической части зачёта (б)

VIII. Перечень педагогических и информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (или модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (по необходимости)

№ п.п.	Дидактические единицы	Формы организации учебных занятий
---------------	------------------------------	--

1.	Основные понятия художественно-технического оформления издания	Лекция (вводная). Плановое семинарское занятие. Работа с научной литературой.
2.	Эволюция типов культурно-исторических проектных концепций книги	Лекция (проблемная). Плановое семинарское занятие. Работа с научной литературой, дискуссия.
3.	Размерные характеристики изданий	Лекции (обзорная). Плановое семинарское занятие. Работа с научной литературой. Самостоятельная работа студентов по определению предпочтительных размеров различных типов изданий.
4.	Элементы художественного оформления изданий	Проблемная лекция. Плановое семинарское занятие. Работа с научной литературой. Тестирование
5.	Текстовые элементы художественного оформления издания. Шрифт как основа оформления издания	Лекции (обзорная). Плановое семинарское занятие. Работа с научной литературой. Самостоятельная работа студентов
6.	Иллюстрация в пространственном строю издания	Лекции (обзорная). Плановое семинарское занятие. Работа с научной литературой. Самостоятельная работа студентов
7.	Абстрактные графические элементы издания	Лекции (обзорная). Плановое семинарское занятие. Работа с научной литературой.
8.	Приёмы и средства художественного оформления издания	Лекции (обзорная). Плановое семинарское занятие. Работа с научной литературой.
9.	Основы моделирования издания	Лекции (обзорная). Плановое семинарское занятие. Работа с научной литературой. Самостоятельная работа студентов по моделированию изданий. Методы работы с кейсом: моделирование, системный и мыслительный методы, метод описания, игровые методы, дискуссия.
10.	Верстка и виды верстки издания	Лекции (проблемная). Плановое семинарское занятие. Работа с научной литературой. Самостоятельная работа студентов по определению типов верстки изданий. Методы работы с кейсом: моделирование, системный и мыслительный методы, метод описания, игровые методы, дискуссия.

IX. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (или модулю)

Учебная аудитория с мультимедийной техникой. Книжный фонд Научной библиотеки Тверского государственного университета, доступ к ЭБС. Презентационный комплекс (электронный вид, формат pps, печатный раздаточный материал).

Банк тестовых заданий в соответствии со спецификацией. Возможности доступа в Internet

**Х. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины
(или модуля)**

№п.п.	Обновленный раздел рабочей программы дисциплины (модуля)	Описание внесенных изменений	Дата и протокол заседания кафедры, утвердившего изменения