

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
УЦ Арт-дизайн

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Направленность (профиль) Графический дизайн
Уровень квалификации выпускника магистр
Формы обучения очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

Проектирование печатных изданий
Рабочая программа дисциплины
Составитель(и):
Ененко Е.А.

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания УЦ Арт-дизайн
№ 5 от 02.04.2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (модуля)

3. Содержание дисциплины (модуля)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – изучение студентами художественной структуры книги, основ проектирования и макетирования печатных изданий, возможностей выразительных средств и особенностей их применения в проектировании печатных изданий.

Задачи дисциплины – получение студентами практических навыков работы по проектированию и макетированию несложных видов печатной продукции, формирование понимания целостности и единства книжного организма, развитие умений грамотного использования формообразующих и выразительных элементов книги.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 Способен к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением	ПК-1.1 Применяет системный подход к последовательности решения научных и творческих задач проекта	<p>знать: типовые элементы книги, формообразующие и выразительные элементы книги;</p> <p>уметь: рассчитывать формат полосы набора, выстраивать композицию страницы и разворота;</p> <p>владеть: организацией иерархической структуры текста, используя композиционные, цветовые и шрифтовые методы, практическое использование наборного шрифта.</p>
	ПК-1.2 Адаптирует системные параметры решений применительно к конкретному дизайнерскому проекту	

ПК-3 Готов синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике	ПК-3.1 Оценивает перспективы предложений и возможных задач в ходе реализации проекта на различных этапах	<p>знать: особенности композиционного построения книги;</p> <p>уметь: проектировать и макетировать несложные печатные издания;</p> <p>владеть: выстраиванием различных гарнитур и начертаний шрифта в единую логическую конструкцию в соответствии с требованиями оформляемого текста.</p>
	ПК-3.2 Вырабатывает синтетическую стратегию применения решений в соответствии с текущей спецификацией реализуемого проекта	

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Проектирование печатных изданий» относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины «Проектирование печатных изданий» необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Дизайн-графика в мобильном маркетинге», «Компьютерные технологии в дизайне».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Менеджмент дизайн-проектов», «Современный шрифт и типографика».

2. Структура дисциплины (модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Практические занятия	24
	Всего:	24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины (модуля)

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Книга как художественное целое.	Книга – художественный ансамбль. Книга-вещь. Конструкция книжного блока. Фальцовка. Формат.
2.	Системы измерения в полиграфии. Типографская система измерений.	Компьютеры и системы измерения в полиграфии. Полоса набора и поля. Способы расчета полосы набора. Модульная сетка. Пространство книги. Динамика книги. Динамика текста. Динамика изобразительного ряда. Цветовая выразительность оформления книги. Выразительные средства набора. Фактура как элемент книжного искусства. Композиция и архитектура книги.

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Книга как художественное целое.	Практическая работа Самостоятельная работа	Разъяснение задания с использованием наглядного методического материала Консультации по практическим приемам графического мастерства. Консультации по выполнению задания. Занятия проводятся в специализированном компьютерном классе УЦ «Арт-дизайн» с обязательным наличием индивидуального рабочего места и наличием специализированного программного обеспечения Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
2.	Системы измерения в полиграфии. Типографская система измерений.	Практическая работа Самостоятельная работа	Разъяснение задания с использованием наглядного методического материала Консультации по практическим приемам графического мастерства. Консультации по выполнению задания. Занятия проводятся в специализированном компьютерном классе УЦ «Арт-дизайн» с обязательным наличием индивидуального рабочего места и наличием специализированного программного обеспечения

		Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
--	--	--

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль по дисциплине включает в себя оценку знаний на практических занятиях, а также оценку самостоятельной работы студентов. Кроме того, в течение семестра УЦ «Арт-дизайн» устраивается как минимум один творческий просмотр студентов, на котором делаются замечания по представленным работам и выставляются оценки, учитываемые в дальнейшем на зачетном и экзаменационном просмотрах.	60 баллов	60 баллов
Промежуточная аттестация - проводится в форме зачетного просмотра в присутствии комиссии		40 баллов
Итого за семестр экзамен		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Основной формой обучения по данной дисциплине являются практические занятия под руководством преподавателя, предполагающие на каждом занятии непосредственный контакт преподавателя с контингентом обучаемых, что дает возможность индивидуального подхода к каждому студенту, персонализации домашних заданий. Занятия являются коллективным творческим процессом, где студенты под руководством преподавателя создают свои учебные работы.

Оценочные средства для промежуточной аттестации и для экзамена:

- средствами текущего контроля являются регулярные обсуждения работ и промежуточные просмотры, организация промежуточных краткосрочных выставок лучших студенческих работ, сравнительный анализ работ с использованием методического фонда кафедры;
- средствами промежуточной аттестации являются промежуточные кафедральные просмотры;
- завершающая аттестация (зачет с оценкой) проводится в форме кафедрального просмотра.

Кафедральный просмотр проводится при участии всего состава кафедры. Для того, чтобы студент был допущен к экзамену, он должен представить по каждой теме не менее двух работ формата А4, А2, всего не мене 20 работ.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература

Основная

1. Мандель Б Р. Книжное дело [Электронный ресурс] . - Москва : Вузовский учебник, 2013. - 634 с.. - ISBN 978-5-9558-0298-5
2. Калмыкова Нонна Валентиновна. Дизайн поверхности : композиция, пластика, графика, колористика : учеб. пособие / Н. В. Калмыкова, И. А. Максимова. - М. : Кн. дом "Ун-т",

6.1.2. Дополнительная литература

1. Ю. Герчук. Художественная структура книги. М.; «Книга», 1984г.(Электронный вид)
2. Библиотека оформителя книги. Книга как художественный предмет. Том 1, Том 2.- М.; «Книга» 1990г. .(Электронный вид)
3. Водчиц С.С. Эстетика пропорций в дизайне. М.; Техносфера, 2005.(Электронный вид)
- 4.В.Лаптев. Модульные сетки. Проектирование многополосных изданий. М.; РИП-холдинг, 2007.(Электронный вид)
5. А. Херлберт. Сетка: Модульная сетка конструирования и производства газет, журналов и книг. М.; «Книга», 1984г.
6. Стефанов С. Полиграфия для рекламистов и не только - М.; Телля Принт 2002.
7. Эмиль Рудер. Типографика. М.; «Книга», 1982г.
8. Ян Чихольд. Свободные от произвола соотношения размеров книжной страницы и наборной полосы. - М.; «Книга», 1980г.
- 9.Журналы «Как», «Просто дизайн».

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

Консультант Плюс

Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Archicad 21 RusStudent

AutoCAD 2010 Student

3D Max

Adobe Photoshop,

Adobe Illustrator,

Adobe InDesign

Kaspersky Endpoint Security

Autodesk Maya

Blender

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в

зависимости от их индивидуальных особенностей:

для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;

- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

для глухих и слабослышащих:

- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;

- акустический усилитель и колонки;

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Практическое занятие №1. Форматы изданий.

Рассчитать размеры следующих форматов изданий (в мм) после обрезки и вырезать их из плотной бумаги

60x90/8, 84x108/16, 60x90/16, 70x100/16, 84x108/32,

70x100/32, 60x90/32, 60x84/16.

Литература.

1. В.Лаптев. Модульные сетки. Проектирование многополосных изданий. (Электронный вид)
2. Библиотека оформителя книги. Книга как художественный предмет. (Электронный вид)

Практическое занятие №2. Композиция разворота.

Рассчитать формат полосы набора для изданий

60x80/16, 700x100/16, 70x100/32, 84x108/32, используя различные методы (золотого сечения, пропорционирование, диагональный, визуальный и т.д.) и разместить на разворотах, обозначая текст бумагой серого цвета. Иллюстрации могут быть фотографическими, штриховыми, живописными

Литература.

1. В.Лаптев. Модульные сетки. Проектирование многополосных изданий. (Электронный вид)
2. Библиотека оформителя книги. Книга как художественный предмет. (Электронный вид)

Практическое занятие №3. Проектирование и макетирование буклета (определение структуры информации, фальцовка, композиция разворотов, цветовое решение и т.д.).

Практическое занятие №4. Макет пригласительного билета (два варианта).

Практическое занятие №5. Выразительные средства набора. Применение выразительных средств набора при решении функциональных задач и для художественной трактовки произведения.

Литература.

1. Библиотека оформителя книги. Книга как художественный предмет. (Электронный вид)
2. Ю. Герчук. Художественная структура книги. (Эл. вид)

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете истории искусства УЦ Арт-дизайн.

Цель дисциплины: подготовить специалиста, свободно владеющего методами и приемами работы в современном коммуникативном пространстве.

Задачи дисциплины:

- изучить основные понятия компьютерной графики, а также проблематику общения в профессиональной среде визуальных коммуникаций;
- изучить основные принципы макетирования в программах верстки, в редакторах векторной и растровой графики;
- освоить приемы проектной деятельности по созданию элементов фирменного стиля;
- усвоить терминологию и принципы технологической подготовки к печати;
- развить навыки алгоритмизации и рационального подхода к проектированию.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 Способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением

ПК-1.1 Применяет системный подход к последовательности решения научных и творческих задач проекта

ПК-1.2 Адаптирует системные параметры решений применительно к конкретному дизайнерскому проекту

ПК-3 Готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике

ПК-3.1 Оценивает перспективы предложений и возможных задач в ходе реализации проекта на различных этапах

ПК-3.2 Вырабатывает синтетическую стратегию применения решений в соответствии с текущей спецификацией реализуемого проекта

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

знать: типовые элементы книги, формообразующие и выразительные элементы книги, особенности композиционного построения книги;

уметь: рассчитывать формат полосы набора, выстраивать композицию страницы и разворота, проектировать и макетировать несложные печатные издания;

владеть: организацией иерархической структуры текста, используя композиционные, цветовые и шрифтовые методы, практического использования наборного шрифта, выстраивания различных гарнитур и начертаний шрифта в единую логическую конструкцию в соответствии с требованиями оформляемого текста.

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.