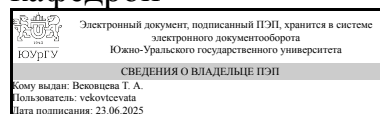

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий выпускающей
кафедрой

Т. А. Вековцева

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.Ф.П0.05 Проектирование многополосных изданий и типографика
для направления 54.03.01 Дизайн

уровень Бакалавриат

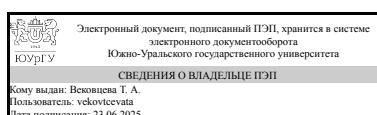
профиль подготовки Графический дизайн

форма обучения очно-заочная

кафедра-разработчик Технология и дизайн

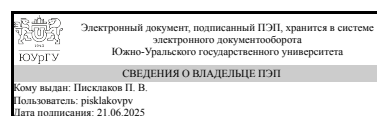
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки от 13.08.2020 № 1015

Зав.кафедрой разработчика,
к.искусствоведения, доц.

Т. А. Вековцева

Разработчик программы,
доцент

П. В. Пискалов

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является совершенствование навыка использования настольных издательских систем и других программ для подготовки публикаций, а также форсирование построения объекта дизайна как сложной системы на примере многополосных изданий. Данный навык в дальнейшем используется при работе над дизайн-проектами, подготовке печатных и электронных материалов, сопровождающих разрабатываемые объекты дизайна

Краткое содержание дисциплины

В рамках дисциплины студенты продолжают знакомиться с типографикой, осваивать работу с настольной издательской системой компании Adobe — Adobe InDesign, а также занимаются созданием макетов многополосных изданий (книг, буклетов и пр.) как сложных объектов дизайна. При создании макетов используются пакеты компании Adobe (Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator). Результаты работы в течение курса студенты представляют широкой публике на открытом просмотре в конце изучения дисциплины. Основные темы: инструментарий Adobe InDesign, верстка художественного текста, верстка текста с изображениями, верстка сложных элементов с таблицами (календарь, меню), подготовка макетов к печати, совместное использование Adobe InDesign с Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, создание шрифтовых композиций и многополосных изданий (книг, брошюр) в соответствии с принципами классической, модернистской или постмодернистской типографики, создание экспериментальных макетов книг (эксперименты с формой книги, выражением эмоций через форму и макет), визуализация стихотворного текста, комплексное решение многополосного издания (от идеи до материального воплощения).

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-1 Способен использовать современные информационные технологии и графические редакторы для создания и реализации дизайн-проектов	Умеет: применять настольные издательские системы, векторные и растровые графические редакторы при создании макета издания Имеет практический опыт: работы с настольной издательской системой
ПК-2 Способен использовать различные графические техники, методы работы с цветом, моделирования и макетирования в дизайн-проектировании	Умеет: создавать композицию на полосе, развороте, выстраивать внутреннюю динамику всего многополосного издания в соответствии с замыслом
ПК-4 Способен участвовать в разработке дизайн-проекта с учетом технологических особенностей производственного процесса, в выполнении моделей объекта дизайна или его элементов в макете	Умеет: создавать итоговые файлы в соответствии с технологическими требованиями, выполнять макеты-прототипы в материале, при необходимости имитируя используемые технологии в единичном тираже

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,	Перечень последующих дисциплин,
------------------------------------	---------------------------------

видов работ учебного плана	видов работ
Компьютерное проектирование, Интерактивные технологии в дизайне, Основы типографики, Основы художественного литъа, Цифровые технологии, Компьютерные технологии, Шрифт, Макетирование, Информационные технологии и компьютерные средства проектирования	Проектирование комплексных визуальных систем, Рекламные технологии в графическом дизайне

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
Макетирование	Знает: основные свойства и технологические особенности различных материалов, используемых для создания макетов и образцов продукции Умеет: выполнять моделирование и создавать макеты различных объектов дизайна в рамках работы над дизайн-проектом Имеет практический опыт: создания макетов объектов дизайна
Информационные технологии и компьютерные средства проектирования	Знает: современные информационные технологии для расширения профессиональных знаний и умений и оптимизации процесса дизайн-проектирования; методы проведения предпроектных исследований в сфере дизайна, технологий, культуры и искусства с помощью современных интерактивных и цифровых технологий, основные понятия и терминологию информационных технологий и компьютерного проектирования; принципы работы с программами компьютерного проектирования; пути интеграции различных программных решений для комплексной разработки проектов; законодательные и правовые аспекты использования программного обеспечения и защиты авторских прав Умеет: синтезировать варианты решений творческой задачи, обосновывать свои предложения; реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике с использованием современных интерактивных и цифровых технологий, эффективно пользоваться программами для проектирования и визуализации проектов; анализировать и интерпретировать техническое задание клиента, преобразовывая его в рабочий проект; оптимизировать процессы проектирования и документирования проектов с помощью цифровых инструментов Имеет практический опыт: решения задач по

	выполнению проектов, навыками проведения предпроектных исследований в сфере дизайна, технологий, культуры и искусства; реализации проектной идеи с использованием современных интерактивных и цифровых технологий, в области работы с профессиональными программами для проектирования и визуализации
Компьютерные технологии	Знает: функционал графических программ верстки (InDesign) и программ для 3D-моделирования и анимации (Autodesk 3ds Max, Blender) Умеет: пользоваться современными источниками информации для поиска референсов и вдохновения; самостоятельно осваивать новые версии программ и расширять кругозор в IT-области; подготавливать материалы для печати, экспорта и публикации в Интернете; ориентироваться в файлах различных форматов и конвертировать файлы при необходимости Имеет практический опыт: создания авторских графических работ средствами компьютерной графики
Основы художественного литья	Знает: основные виды художественного литья, современные технологии изготовления литых объектов дизайна Умеет: выбирать современные технологии для изготовления литых объектов дизайна Имеет практический опыт:
Основы типографики	Знает: законы и виды верстки Умеет: выполнять верстку материала в соответствии с поставленной задачей, выбирая подходящие шрифтовые и композиционные решения Имеет практический опыт: использования текстовых редакторов и настольных издательских систем для создания типографских работ
Компьютерное проектирование	Знает: программные продукты для разработки чертежей и другой конструкторской документации, основы компьютерного проектирования элементов дизайна в программах векторной и растровой графики; законы создания макетов электронных файлов для дизайн-носителей Умеет: создавать и редактировать компьютерные чертежи объектов дизайна, их деталей и узлов, работать в программах растровой и векторной графики; создавать макеты дизайн-носителей различного характера Имеет практический опыт: разработки компьютерных чертежей объектов дизайна, их деталей и узлов, в области макетирования дизайн-объектов посредством растровой и векторной графики
Шрифт	Знает: типологию шрифтовых знаков, взаимозависимость параметров типографического оформления: рисунка и размера шрифта, внутрибуквенных, межбуквенных и межстрочных пробелов, правила

	отбивок абзацев, групп абзацев, заголовков Умеет: использовать основные приемы и способы передачи шрифтового изображения посредством различных техник шрифтовой графики, использовать различные графические материалы, цвет и инструменты, в том числе цифровые Имеет практический опыт: работы с настольной издательской системой Adobe InDesign, предпечатной подготовки полиграфических макетов; применения современной шрифтовой культуры и компьютерных технологий в дизайн-проектировании
Цифровые технологии	Знает: основы работы с векторной графикой (CorelDraw, Adobe Illustrator); основы растровой графики и фотомонтажа (Photoshop, GIMP); принципы работы с цветом, композицией и типографикой в графических программах, основы работы с графическими редакторами (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign и др.); принципы создания анимаций и инфографики; стандартные форматы изображений и требования к ним для веб-сайтов и социальных медиа; возможности онлайн-инструментов для коллективной работы и совместного проектирования Умеет: работать в программах растровой и векторной графики; создает авторские дизайн-проекты по средством графических программ, создавать и обрабатывать графику в цифровых редакторах с высоким уровнем точности и скорости; совмещать традиционные методы рисования с цифровыми инструментами; применять графические фильтры и эффекты для улучшения визуальных качеств изображений Имеет практический опыт: работы в графических программах растровой и векторной графики, владения навыками быстрого и качественного создания креативных материалов для рекламы и продвижения
Интерактивные технологии в дизайне	Знает: основные понятия и принципы использования интерактивных информационных технологий, возможности их применения при решении профессиональных задач, современные информационные технологии для расширения профессиональных знаний и умений и оптимизации процесса дизайн-проектирования; методы проведения предпроектных исследований в сфере дизайна, технологий, культуры и искусства с помощью современных интерактивных и цифровых технологий Умеет: использовать современные интерактивные технологии при решении задач разработки объектов дизайна, синтезировать варианты решений творческой задачи, обосновывать свои предложения; реализовывать проектную идею,

	основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике с использованием современных интерактивных и цифровых технологий Имеет практический опыт: применения современных интерактивных технологий при решении разнообразных задач создания объектов дизайна, решения задач по выполнению проектов, навыками проведения предпроектных исследований в сфере дизайна, технологий, культуры и искусства; реализации проектной идеи с использованием современных интерактивных и цифровых технологий
--	---

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., 42,75 ч. контактной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах	
		Номер семестра	
		7	8
Общая трудоёмкость дисциплины	144	72	72
<i>Аудиторные занятия:</i>	32	16	16
Лекции (Л)	0	0	0
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	32	16	16
Лабораторные работы (ЛР)	0	0	0
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	101,25	51,75	49,5
Выполнение заданий	91	47	44
Подготовка к просмотру	10,25	4,75	5,5
Консультации и промежуточная аттестация	10,75	4,25	6,5
Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	зачет	экзамен

5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Типографика: история, парадигмы, проекты	16	0	16	0
2	Типографические проекты	16	0	16	0

5.1. Лекции

Не предусмотрены

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
-----------	-----------	---	--------------

1	1	Книжно-классическая парадигма («классика»): ключевые идеи, особенности, принципы	1
2	1	Базовые принципы вёрстки	1
3	1	Вёрстка текста: подготовка файлов в текстовом редакторе, выполнение замен, стили абзацев и стили символов — настройка и оформление текста стилями	2
4	1	Вёрстка текста: технические правила верстки, технические и грамматические правила переносов. Подготовка макета с текстом к печати в соответствии с требованиями типографии	1
5	1	Визуально-коммуникативная парадигма («модернизм»): ключевые идеи, особенности, принципы	1
6	1	Модульные сетки: задачи и использование, построение сеток с одинаковыми модулями, построение сеток с прогрессивными модулями	2
7	1	Проектирование издания на модульной сетке: формирование концепции, проектирование сетки для издания	1
8	1	Билингва в книге: разработка идеи, вёрстка, подготовка к печати	2
9	1	Билингва в наборе карточек: разработка идеи, вёрстка, подготовка к печати	1
10	1	Виртуально-средовая парадигма («постмодернизм»): ключевые идеи, особенности, принципы	1
11	1	Разработка визиток в трёх парадигмах	1
12	1	Сложный материал с таблицами (календарь, меню и т. п.): проработка структуры, вёрстка, подготовка к печати	2
13	2	Проектирование объекта с использованием шрифта: связь содержания и формы представления	1
14	2	Проектирование объекта с использованием шрифта: анализ взаимодействия пользователя с объектом, создание прототипа в материале	2
15	2	Визуализация текста в плакате: проектирование содержания	1
16	2	Визуализация текста в плакате: работа с формой, подбор техники создания	1
17	2	Визуализация текста в плакате: подготовка финальной версии	1
18	2	Визуализация стихотворного текста: проектирование динамики полос, выбор приемов, создание вариантов	1
19	2	Визуализация стихотворного текста: подготовка макета финальной версии, создание прототипа в материале	2
20	2	Комплексный проект многополосного издания: формулировка концепции, подбор текстовых и графических материалов	2
21	2	Комплексный проект многополосного издания: проектирование взаимодействия пользователя с изданием, построение макета	1
22	2	Комплексный проект многополосного издания: верстка издания	2
23	2	Комплексный проект многополосного издания: выбор материалов для изготовления, создание прототипа в материале	1
24	2	Специфика подготовки сложных макетов к печати	1

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС			
Подвид СРС	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на	Семестр	Кол-во

	ресурс		часов
Выполнение заданий	Электронный учебный курс «Проектирование многополосных изданий и типографика», размещенный в СДО «Электронный ЮУрГУ»	7	47
Подготовка к просмотру	Электронный учебный курс «Проектирование многополосных изданий и типографика», размещенный в СДО «Электронный ЮУрГУ»	7	4,75
Подготовка к просмотру	Электронный учебный курс «Проектирование многополосных изданий и типографика», размещенный в СДО «Электронный ЮУрГУ»	8	5,5
Выполнение заданий	Электронный учебный курс «Проектирование многополосных изданий и типографика», размещенный в СДО «Электронный ЮУрГУ»	8	44

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№ КМ	Се-местр	Вид контроля	Название контрольного мероприятия	Вес	Макс. балл	Порядок начисления баллов	Учитывается в ПА
1	7	Текущий контроль	Задание 1. Верстка рассказа	1	33	Приведён в приложении	зачет
2	7	Текущий контроль	Задание 2. Манифест в книге	1	18	Приведён в приложении	зачет
3	7	Текущий контроль	Задание 3. Манифест в карточках	1	22	Приведён в приложении	зачет
4	7	Текущий контроль	Задание 4. Три визитки	1	31	Приведён в приложении	зачет
5	7	Текущий контроль	Задание 5. Типографический календарь	1	20	Приведён в приложении	зачет
6	7	Промежуточная аттестация	Просмотр	-	100	Приведён в приложении	зачет
7	8	Текущий контроль	Задание 1. Шрифтовой куб	1	20	Приведён в приложении	экзамен
8	8	Текущий контроль	Задание 2. Плакат «История из шести слов»	1	20	Приведён в приложении	экзамен
9	8	Текущий	Задание 3.	1	20	Приведён в приложении	экзамен

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

Не предусмотрена

б) дополнительная литература:

1. Феличи, Д. Типографика : шрифт, верстка, дизайн [Текст] Д. Феличи ; пер. с англ. и коммент. С. И. Пономаренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: БХВ-Петербург, 2014. - XXII, 474 с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

Не предусмотрены

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Приведены в разделе «Учебно-методические материалы в электронном виде»

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Приведены в разделе «Учебно-методические материалы в электронном виде»

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной форме	Библиографическое описание
1	Методические пособия для самостоятельной работы студента	Учебно-методические материалы кафедры	Курс «Проектирование многоголосных изданий и типографика» (размещен в СДО «Электронный ЮУрГУ») https://edu.susu.ru/
2	Основная литература	ЭБС издательства Лань	Френч, Н. Профессиональная верстка в InDesign : руководство / Н. Френч ; под научной редакцией И. Л. Люско, И. Ю. Орлова ; перевод с английского Н. А. Князевой. — Москва : ДМК Пресс, 2020. — 366 с. https://e.lanbook.com/book/179457
3	Основная литература	ЭБС издательства Лань	Коэн, С. InDesign CS4 для Windows и Macintosh / С. Коэн. — 4-е изд. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 720 с. https://e.lanbook.com/book/1149

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Adobe-Creative Suite Premium (Bridge, Illustrator, InDesign, Photoshop, Version Cue, Acrobat Professional, Dreamweaver, GoLive)(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

Нет

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Практические занятия и семинары		Компьютеры с установленным ПО