

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
РЕДАКТИРОВАНИЕ**

Направление подготовки *54.03.01 Дизайн*

Направленность *Графический дизайн*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения: *очно-заочная*

Кострома
2023

Рабочая программа дисциплины «*Художественно-техническое редактирование*» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 1015 от 13.08.2020 г.

Разработал: Костюкова Ю.А., к.т.н., доцент каф. ДТМ и ЭПТ

Рецензент: Егорова Т.В., доцент каф. ДТМ и ЭПТ

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

на заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Протокол заседания кафедры № 9 от 03.04.2023 г.

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний и практического опыта по вопросам художественно-технического редактирования объектов графического дизайна с учетом развития шрифтовой культуры и компьютерных технологий; формирование общих представлений о роли технического редактора и дизайнера в организационной и технологической цепочке издательско-полиграфического производства.

Задачи дисциплины:

- углубленное изучение вопросов художественно-технического редактирования печатных изданий
- знакомство с основными форматами изданий, видами и элементами текстовых полос, особенностями оформления текстовых блоков, возможностями и путями художественной интерпретации текста;
- изучение полиграфической структуры издания, внешнего оформления изданий и композиции внутренних элементов;
- ознакомление с типами иллюстраций и другими элементами художественного оформления;
- апробация методики художественного и технического редактирования;
- изучение процессов проектирования и иллюстрирования книг, журналов, газет и другой печатной продукции,
- формирование практических навыков оформления различных типов изданий и художественных критериев выбора полиграфических материалов и технологий;
- получение практических навыков работы с программным обеспечением для автоматизации процессов макетирования и редактирования изданий;
- овладение модульными системами верстки и принципами создания сквозной структуры оформления изданий;
- разработка макета печатной продукции (книги, журналы, газеты, брошюры и пр.);
- анализ качества готовой книжной продукции с точки зрения процесса художественно-технического редактирования.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции:

ПК-2, ПК-3.

ПК-2. *Способен производить поиск, сбор, систематизацию и анализ информации, необходимой для разработки проектного задания на создание объектов графического дизайна и рекламы; предварительно прорабатывать и обоснованно презентовать заказчику свои дизайнерские решения.*

Код и содержание индикаторов компетенции:

ИПК 2.1. Производит поиск, сбор, систематизацию и анализ информации, необходимой для разработки проектного задания; знает основные вехи истории и закономерности развития

графического дизайна и рекламы; выявляет современные тенденции в сфере дизайна; применяет полученные знания в своей профессиональной деятельности.

ИПК 2.2. Предварительно прорабатывает эскизы объекта проектирования и требования к техническим параметрам разработки дизайн-продукта; анализирует и определяет требования к дизайн-проекту, включая социальные, эстетические, функционально-технологические, эргономические и экономические требования.

ИПК 2.3. Проводит презентации дизайн-проекта(ов) с использованием специальных компьютерных программ для проектирования объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.

ИПК 2.4. Обосновывает правильность принимаемых дизайнерских решений с использованием профессиональной терминологии в области дизайн и соблюдением законов РФ в области интеллектуальной собственности.

ПК-3. *Способен выполнять художественно-техническую разработку дизайн проектов в сфере графического дизайна.*

Код и содержание индикаторов компетенции:

ИПК 3.1. Разрабатывает дизайн-концепцию проекта, определяет композиционные приемы и стилистические особенности проектируемого объекта.

ИПК 3.2. Находит дизайнерские решения проектных задач и разрабатывает дизайн-макет объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации с учетом пожеланий заказчика и предпочтений целевой аудитории.

ИПК 3.3. Демонстрирует и закрепляет в процессе проектирования знаний академического рисунка, цветоведения и колористики, теории искусств, методологии дизайна, основ композиции, художественного конструирования и технического моделирования, техники графики, компьютерных технологий в дизайне.

ИПК 3.4. Знает основы типографики и визуального восприятия, теорию и практику шрифта.

ИПК 3.5. Умело подбирает и грамотно использует графические средства и технические инструменты в соответствии с тематикой и задачами дизайн-проекта. Выполняет работы по эскизированию, макетированию, прототипированию и физическому моделированию объектов графического дизайна. Проявляет навыки иллюстративной графики, художественно-технического редактирования, фотографии, моушн-дизайна и анимации.

ИПК 3.6. Разрабатывает графический дизайн интерфейсов, работает с рекламными материалами, визуализирует наполнение сайтов и других web-сервисов в цифровой среде.

ИПК 3.7. Согласовывает дизайн-макет(ы) с заказчиком и руководством, соблюдая нормы этики делового общения. Осуществляет представление и защиту разработанного дизайн-макета(ов). Обосновывает правильность принимаемых дизайнерских решений, используя профессиональную терминологию в области дизайна.

Знать:

- специфику художественно-технического редактирования печатных изданий с учетом развития шрифтовой культуры и компьютерных технологий;
- факторы, определяющие художественную структуру печатного издания;
- современные виды и типологию печатных изданий;
- основные форматы изданий, виды и элементы текстовых полос, особенности оформления текстовых блоков, возможности художественной интерпретации текста;
- систему типометрии в полиграфии;
- внешние и внутренние элементы полиграфической структуры издания;

- различные типы иллюстраций и другие средства художественно-технической выразительности;
- особенности процессов проектирования и иллюстрирования книг, журналов, газет и другой печатной продукции;
- методологию художественного и технического редактирования различных печатных изданий в контексте издательского процесса;
- технологические и экономические параметры издания;
- принципы создания макетов полиграфических изделий и их подготовки к печати;
- иметь представление о роли технического редактора и дизайнера в организационной и технологической цепочке издательско-полиграфического производства.

Уметь:

- производит поиск, сбор, систематизацию и анализ информации, необходимой для разработки проектного задания; выявлять современные тенденции в сфере дизайна; применяет полученные знания в своей профессиональной деятельности;
- проводить редакторский анализ художественно-технического оформления печатного издания;
- разрабатывать дизайн-концепцию печатного издания, определяет композиционные приемы и стилистические особенности проектируемого объекта;
- создавать оригинал-макеты печатной продукции (книги, журналы, газеты, брошюры и пр.), опираясь на знания основ типографики и визуального восприятия, теорию и практику шрифта;
- осуществлять выбор полиграфических материалов и технологий в соответствии с заданными художественными критериями;
- проводить анализ качества готовой книжной продукции с точки зрения процесса художественно-технического редактирования;
- согласовывать дизайн-макет(ы) с заказчиком и руководством;
- осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета(ов);
- обосновывать правильность принимаемых дизайнерских решений, используя профессиональную терминологию в области дизайна.

Владеть:

- навыками редакторской и корректорской работы;
- навыками эскизирования, макетирования, прототипирования и физического моделирования объектов графического дизайна (печатных изданий);
- навыком подбора и грамотного использования графических средств и технических инструментов в соответствии с тематикой и задачами дизайн-проекта;
- навыками компьютерной верстки, макетирования и редактирования полиграфической продукции;
- навыками художественного оформления различных типов печатных изданий;
- навыком работы с программным обеспечением для автоматизации процессов макетирования и редактирования изданий.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина входит в блок Б1 (часть, формируемая участниками образовательных отношений). Изучается в 6 семестре обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Информационно-коммуникационные технологии, Шрифты и типографика, Технический рисунок и техника графика, Основы визуального восприятия, Материаловедение для полиграфии и упаковочного производства, Технологии полиграфии.

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Компьютерные технологии в дизайне, Технологии полиграфии и оценка качества печатной продукции, Иллюстративная графика, Портфолио-building, Конкурентоспособность и авторский контроль дизайн-проектов, Творческая (проектная) практика, Проектно-технологическая практика, Преддипломная практика, ВКР.

4. Объем дисциплины

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов и виды учебной работы

Виды учебной работы	Очно-заочная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	4
Общая трудоемкость в часах	144
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	24
Лекции	8
Практические занятия	-
Лабораторные занятия	16
Практическая подготовка	-
Самостоятельная работа в часах	116,75
Форма промежуточной аттестации	Зачет, КР

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очно-заочная форма
Лекции	8
Практические занятия	-
Лабораторные занятия	16
Консультации	-
Зачет/зачеты	0,25
Экзамен/экзамены	-
Курсовые работы	3
Курсовые проекты	-
Практическая подготовка	-
Всего	27,25

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела, темы	Всего час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
1	Общие вопросы художественно-технического оформления печатных изданий	9	1	-	1	7
2	Формат издания и полосы набора	15	1	-	2	12
3	Виды и элементы текста. Особенности оформления текстовых блоков	15	1	-	2	12
4	Особенности полиграфической структуры издания. Внешнее оформление изданий и композиция внутренних элементов	15	1	-	2	12
5	Иллюстрации. Элементы декоративного оформления иллюстративного материала	15	1	-	2	12
6	Методика художественного и технического редактирования. Издательская деятельность в структуре производства	15	1	-	2	12
7	Компьютерные технологии в оформлении изданий	25	1	-	2	22
8	Разработка дизайн-концепции и оригинал-макета печатного издания	31,75	1	-	3	26,75
	КР	3	-	-	-	-
	Зачет	0,25	-	-	-	-
	Итого	144	8	-	16	116,75

5.2. Содержание

Тема 1. Общие вопросы художественно-технического оформления печатных изданий

Определение понятия «художественно-техническое редактирование» изданий. Место художественно-технического редактора среди других специалистов издательства. Общая схема прохождения издания от замысла до изготовления тиража. Факторы, определяющие художественную структуру издания. Современные виды и типология печатных изданий. Вид литературы и типизация оформления. Критерии типологии изданий. Основные задачи оформления печатных изданий и требования к их качеству. Технологические и экономические параметры издания. Текстура и тон книжной бумаги. Вид печати. Тираж. Зависимость оформления от типа издания. Художественно-технические средства выразительности. Особенности художественного оформления научных (научно-технических и научно-популярных) изданий, учебной и художественной литературы, изданий для детей, альбомов по искусству и пр. Основные сведения об особой природе композиции в книге, ее внешней и внутренней структуре. Понятие «архитектоника» книги. Основные элементы книги: блок, переплёт, форзац, каптал и др. Цельность и единство принципов композиционных построений в книге.

Тема 2. Формат издания и полосы набора

Единицы типометрии в полиграфии. Пункт, квадрат. Авторский лист. Печатный лист. Физический лист. Полиграфические форматы и их свойства. Выбор формата для издания: влияние технологических, экономических и эстетических факторов на формирование облика печатной продукции. Полоса набора. Определение понятия, способы построения полос набора в многостраничных изданиях. Восприятие полос набора на книжном/журнальном развороте, гигиенические нормы длины строки и формата полосы. Размер издания по ширине и высоте, соотношения четырех полей книжной страницы. Варианты оформления полос набора по ОСТ 29-124.94. 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. Формирование замысла оформления и средства его воплощения. Композиционные решения. План оформления. Формирование формата издания. Спуск полос. Полоса набора. Наборные шрифты. Оценка ёмкости полосы набора. Ритм, метр, размер и масштаб.

Модульная сетка. Особенности композиции начальных, концевых и рядовых полос, их виды роль в издании. Концовки, заставки, особенности оформления. Поля, 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.

Роль шрифта в раскрытии содержания печатной продукции. Основные типологические группы шрифтов. Графические элементы и гарнитуры наборных шрифтов. Электронные шрифты. Удобочитаемость гарнитур и текста. Кегль шрифта, длина строки и удобочитаемость. Выбор шрифтов для различных типов печатных изданий.

Тема 3. Виды и элементы текста. Особенности оформления текстовых блоков

Виды текстов (основные, дополнительные, справочно-вспомогательные) и их роль в раскрытии содержания произведения; приемы логического разграничения текстовых блоков. Элементы книжного текста: заголовки, особые виды и элементы текста, справочные элементы. Виды заголовков, способы и средства их оформления. Шмуцтитул, шапка, заголовок в спусковом пробеле, начальный заголовок в разрез текста, рядовой заголовок в разрез текста, заголовок с абзацного отступа без отбивок, заголовок с абзацного отступа в подбор, «форточка», «фонарик» или маргиналии, заголовок, скрытый в тексте.

Особенности оформления разных видов текста: поэтически, драматический, прозаический. Принципы композиционного построения простых, усложненных, смешанных, титульных, формульных и табличных текстов. Оформление элементов книжного текста. Конфигурация текстового набора. Система рубрикации. Виды рубрик: шрифтовые, немые, с помощью графических элементов, нумерационные и т.д. Требования к качеству набора текста: выверенность пробелов между словами, грамотное решение абзацных отступов, переносов,

акцентировок и выделений и т.д. Межбуквенные, межсловные и междустрочные интервалы, перечисления, шрифтовые и нешрифтовые средства зрительного выделения /расчленения текста.

Тема 4. Особенности полиграфической структуры издания. Внешнее оформление изданий и композиция внутренних элементов

Полиграфическая структура издания: футляр, переплет (обложка), суперобложка, форзац, авантитул, фронтиспис, титульный лист, оборот титульного листа, посвящение, предисловие, оглавление, шмуцтитул, начальная страница, рядовая полоса, концевая страница.

Назначение и виды внешних элементов оформления книг. Соотношение утилитарных и эстетических функций в элементах внешнего оформления. Типы оформления внешних элементов книги: шрифтовой, орнаментально-декоративный, предметно-тематический, символический, сюжетно-тематический. Обложка, суперобложка, переплет – их виды, особенности оформления и использования в различных типах изданий. Переплетные материалы. Способы печати и тиснения. Титульный лист, его виды, основные композиционные задачи. Понятие фронтисписа, шмуцтитула. Художественное оформление титульных листов. Другие графические элементы издания: колонцифры, колонтитулы, примечания и сноски, тексты на полях, иллюстрации на полях, колонлинейки, элементы орнамента, маркеры на полях. Композиционное и художественное целое при оформлении печатного издания.

Тема 5. Иллюстрации. Элементы декоративного оформления иллюстративного материала

Назначение и роль иллюстраций в различных типах изданий. Взаимосвязи изображений и текста в книге. 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. Классификация иллюстраций: иллюстрации предметные, действия, состояния; отражающие сюжет и иллюстрации, раскрывающие подтекст. Возможность применения тех и других решений для одного издания. Виды иллюстраций по творческому методу их создания (штриховые, тоновые и цветные иллюстрации, их технические характеристики), по технике исполнения оригиналов. Композиция иллюстрационных разворотов. Способы размещения иллюстраций в книге: открытая верстка, закрытая верстка, верстка в оборку, верстка с выходом на поля, верстка под обрез, верстка на полях.

Тема 6. Методика художественного и технического редактирования. Издательская деятельность в структуре производства

Последовательность и содержание основных этапов работы над оформлением книги: план оформления книги, обработка оригиналов для полиграфии, гранки набора и пробные оттиски с репродукций, верстка книги, работа над сигнальными и контрольными экземплярами. Задачи художественного и технического редакторов: определение общей идеи организации книги, руководство издательским циклом ее разработки, редактирование изобразительных оригиналов, контакты с художниками и полиграфистами в процессе работы.

Основные звенья издательского и творческого процесса создания книги: анализ содержания и формы литературного произведения, определение потребительских требований к изданию, замысел оформления как разработка функциональной структуры издания; построение образно-пространственной формы печатного издания средствами графики и полиграфии.

Книгоиздание в структуре производства. Выходные и выпускные данные. ISBN, УДК, ББК, обязательная рассылка. Современные требования Книжной палаты к изданиям. Авторское право. Взаимодействие издательства и типографии. Сопроводительная техническая издательская документация. Работа с корректурой. Чистые листы. Сигнальный экземпляр. Подписание в печать. Оценка качества выпущенного издания. История и перспектива развития издательско-полиграфического процесса. Новые технологии и художественно-техническое редактирование и макетирование.

Тема 7. Компьютерные технологии в оформлении изданий

Цифровые технологии в работе над макетом. Освоение программ Adobe Photoshop, Adobe InDesign. Вёрстка издания и подготовка оригинал-макета в программе Adobe InDesign.

Тема 8. Разработка дизайн-концепции и оригинал-макета печатного издания

Макетирование изданий, его сущность, разновидности форм, условия их применения, приемы исполнения. Особенности проектирования многостраничных изданий. Макет-проект. Модульная сетка и вопросы размещения текстов, иллюстраций, подписей, сносок и т.п. Работа над объёмом издания. Разработка дизайн-концепции издания, его художественно-техническое оформление и верстка оригинал-макета по разработанной концепции.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1	Общие вопросы художественно-технического оформления печатных изданий	Изучение материалов лекции. Подготовка к лабораторной работе. Изучение дополнительного теоретического материала, связанного с основными понятиями и особенностями художественно-технического редактирования печатных изданий. Составление тематического глоссария. Сравнительный анализ печатных изданий.	7	Оцените оформление представленного печатного издания с учётом его типа. Проанализируйте его, выделите элементы, указывающие на тип издания. Проведите сравнительный анализ двух изданий различных типов. Составьте таблицу с указанием отличий. Напишите рекомендации по оформлению избранного типа издания.	Защита лабораторной работы (устно). Опрос по материалам лекции

2	Формат издания и полосы набора	Изучение материалов лекции. Подготовка к лабораторной работе. Решение задачи на определение размера издания. Расчет емкости полосы набора по выбранному изданию. Вычерчивание на бумаге разворотов основных форматов. Подготовка эссе на тему «Единицы типометрии в полиграфии».	12	Проанализируйте книжное издание с точки зрения выбранного формата и шрифтов. Обоснуйте выбор форматов и шрифтов. Если необходимо, предложите пути изменения. Охарактеризуйте шрифты, использованные в предложенном издании, с точки зрения их классификации и набора графических признаков. Оцените ёмкость полосы набора.	Защита лабораторной работы (устно). Опрос по материалам лекции. Доклад-эссе
3	Виды и элементы текста. Особенности оформления текстовых блоков	Изучение материалов лекции. Подготовка к лабораторной работе. Анализ на конкретных примерах виды спусковых полос, концовок, заставок. Изучение особенностей оформления стихотворных и драматических текстов, математических формул, оформления таблиц, вспомогательных и справочных текстов. Разработка модульной сетки.	12	Проанализируйте книжное издание с точки зрения использованных в нём видов и элементов книжного текста. Укажите особенности оформления стихотворных и драматических текстов, математических формул, оформления таблиц. Опишите правила оформления и вёрстки одного из видов вспомогательных и справочных текстов. Произведите расчет и разработку модульной сетки.	Защита лабораторной работы (устно). Коллоквиум (устно). Доклад-презентация

4	Особенности полиграфической структуры издания. Внешнее оформление изданий и композиция внутренних элементов	Изучение материалов лекции. Подготовка к лабораторной работе. Анализ книжных изданий с точки зрения их вёрстки, композиционных и технических особенности обложек и переплетных крышек. Анализ художественного оформления титульных листов, фронтисписа, шмуцтитула.	12	Проведите анализ представленных книжных изданий с точки зрения их вёрстки. Определение типа покрытия обложки на представленных экземплярах. Проанализируйте предложенное книжное издание с точки зрения оформления внешних и внутренних элементов.	Защита лабораторной работы (устно). Опрос по материалам лекции. Доклад-презентация
5	Иллюстрации. Элементы декоративного оформления иллюстративного материала	Изучение материалов лекции. Подготовка к лабораторной работе. Дискуссия на тему «Нужны ли иллюстрации в художественной литературе?» Анализ книжных изданий с точки зрения иллюстративного оформления и технические требования к оригиналам. Подготовка эссе на тему «Разметка иллюстраций», «Ретушь и цветокоррекция»	12	Подготовьте аргументированное мнение по указанному вопросу. Проанализируйте предложенное книжное издание с точки зрения иллюстративного оформления. Укажите технические требования к оригиналам иллюстраций.	Защита лабораторной работы (устно). Опрос по материалам лекции. Доклад-эссе
6	Методика художественного и технического редактирования. Издательская деятельность в структуре производства	Изучение материалов лекции. Подготовка к лабораторной работе. Художественно-техническое редактирование предложенного типа издания. Анализ издательской деятельности в структуре производства. Оценка качество готовой продукции. Разработка рекомендаций по усовершенствованию процесса художественно-технического редактирования с учетом	12	Составьте план оформления предложенного типа издания с учетом его типа и читательского адреса. Отредактируйте выданный фрагмент оригинал-макета. Определите модульную сетку и решите вопросы размещения текстов, иллюстраций, подписей, сносок и т.п. Укажите	Защита лабораторной работы (устно). Опрос по материалам лекции. Доклад-эссе

		новых технологий и трендов. Подготовка эссе на тему «История и перспектива развития издательско-полиграфического процесса», «Работа над объёмом издания».		выходные и выпускные данные. ISBN, УДК, ББК. Проведите работу с корректурой, подписание в печать. Оцените качество выпущенного издания. Выявите новые технологии и художественно-техническое редактирование.	
7	Компьютерные технологии в оформлении изданий	Изучение материалов лекции. Подготовка к лабораторной работе. Использование компьютерных технологий в оформлении изданий.	22	Изучите представленный фрагмент оригинал-макета (книги, каталога, буклета, журнала и т.п.), выявите ошибки и внесите правки в программе Adobe InDesign.	Защита лабораторной работы (устно). Коллоквиум (устно). Доклад-презентация
8	Разработка дизайн-концепции и оригинал-макета печатного издания	Изучение материалов лекции. Подготовка к лабораторной работе. Разработка дизайн-концепции издания.	26,75	Разработайте дизайн-концепцию печатного издания на ваш выбор, проведите анализ его художественно-техническое оформление и сверстайте оригинал-макет издания по разработанной концепции	Защита лабораторной работы (устно). Опрос по материалам лекции. Защита курсовой работы
	Итого		116,75		

6.2. Тематика и задания для практических занятий

Не предусмотрены

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

1. Особенности оформления различных типов изданий

- Оцените оформление представленного печатного издания с учётом его типа.
- Проанализируйте его. Выделите элементы, указывающие на тип издания.
- Проведите сравнительный анализ двух изданий различных типов. Составьте таблицу с указанием отличий.
- Напишите рекомендации по оформлению избранного типа издания.

2. Форматы и шрифты

- Решите задачи на определение размера издания.
- Подготовьте эссе на тему «Единицы типометрии в полиграфии».
- Проанализируйте книжное издание с точки зрения выбранного формата и шрифтов. Обоснуйте выбор форматов и шрифтов. Если необходимо, предложите пути изменения.
- Охарактеризуйте шрифты, использованные в предложенном издании, с точки зрения их классификации и набора графических признаков.
- Оцените ёмкость полосы набора.

3. Виды и элементы книжного текста

- Проанализируйте книжное издание с точки зрения использованных в нём видов и элементов книжного текста.
- Укажите особенности оформления стихотворных и драматических текстов, математических формул, оформления таблиц.
- Опишите правила оформления и вёрстки одного из видов вспомогательных и справочных текстов.
- Произведите расчет и разработку модульной сетки.

4. Композиция внешних и внутренних элементов книги

- Проведите анализ представленных книжных изданий с точки зрения их вёрстки.
- Определение типа покрытия обложки на представленных экземплярах.
- Проанализируйте предложенное книжное издание с точки зрения оформления внешних и внутренних элементов.

5. Иллюстрации

- Дискуссия на тему «Нужны ли иллюстрации в художественной литературе?»
- Подготовьте аргументированное мнение по указанному вопросу.
- Проанализируйте предложенное книжное издание с точки зрения иллюстративного оформления.
- Укажите технические требования к оригиналам иллюстраций.
- Подготовить эссе на тему «Разметка иллюстраций», «Ретушь и цветокоррекция».

6. Методика художественного и технического редактирования. Издательская деятельность в структуре производства

- Составьте план оформления предложенного типа издания с учетом его типа и читательского адреса.
- Отредактируйте выданный фрагмент оригинал-макета.
- Определите модульную сетку и решите вопросы размещения текстов, иллюстраций, подписей, сносок и т.п.
- Укажите выходные и выпускные данные. ISBN, УДК, ББК, обязательная рассылка, сопроводительная техническая издательская документация.

- Проведите работу с корректурой.
- Чистые листы. Сигнальный экземпляр. Подписание в печать.
- Оцените качество выпущенного издания.
- Выявите новые технологии и художественно-техническое редактирование.
- Подготовьте эссе на тему «История и перспектива развития издательско-полиграфического процесса», «Работа над объемом издания».

7. Компьютерные технологии в оформлении изданий

- Изучите представленный фрагмент оригинал-макета (книги, каталога, буклета, журнала и т.п.), выявите ошибки и внесите правки в программе Adobe InDesign.

8. Разработка дизайн-концепции и оригинал-макета печатного издания

- Разработайте дизайн-концепцию печатного издания на ваш выбор, проведите анализ его художественно-техническое оформление и сверстайте оригинал-макет издания по разработанной концепции (в рамках курсовой работы).

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ/проектов

Курсовая работа (КР) – это содержательное, самостоятельное, выполненное под руководством преподавателя поисковое исследование.

КР предполагает углубленное изучение актуальных вопросов художественно-технического редактирования, анализ имеющегося практического опыта (отечественный и зарубежный опыт), выполнение проектно-графического задания и разработку рекомендаций по оптимизации задач редактора и графического дизайнера в сфере издательской деятельности на основе собственных наблюдений, выводов и оценок.

Основные этапы выполнения курсовой работы:

- выбор темы,
- изучение литературы и иных информационных источников,
- сбор, анализ и систематизация материала по теме исследования,
- написание теоретической и аналитической частей курсовой работы,
- разработка рекомендаций и заключения,
- оформление курсовой работы,
- представление завершенной и надлежащим образом оформленной КР,
- получение рецензии /допуска к защите от руководителя КР,
- устранение замечаний и защита КР.

Объем пояснительной записки КР составляет 35–40 страниц печатного текста с иллюстрациями на бумаге формата А4. Количество приложений не ограничивается.

Пояснительная записка оформляется в соответствии с нормативно-технической документацией и сдается на проверку не позднее, чем за неделю до защиты курсового проекта. Работа получает допуск к защите после исправления всех замечаний, указанных преподавателем.

Защита курсовой работы организуется в форме краткого сообщения по результатам исследований (5–7 минут) в присутствии руководителя КР и студентов группы. Для наглядности изложения материалов разрабатывается презентация с основными тезисами доклада.

Рекомендуемые темы курсовых работ (примерные):

1. Правила оформления и вёрстки аннотации
2. Правила оформления и вёрстки оглавления
3. Правила оформления и вёрстки предисловия
4. Правила оформления и вёрстки списков условных обозначений
5. Правила оформления и вёрстки посвящений
6. Правила оформления и вёрстки методических текстов
7. Правила оформления и вёрстки примечаний в тексте
8. Правила оформления и вёрстки приложений
9. Правила оформления и вёрстки указателей
10. Правила оформления и вёрстки выходных сведений
11. Правила оформления и вёрстки подписей под иллюстрациями
12. Правила оформления и вёрстки примечаний затекстовых
13. Правила оформления и вёрстки списков литературы
14. Правила оформления и вёрстки сносок
15. Проектирование научно-технических изданий
16. Проектирование научно-популярных изданий
17. Проектирование учебных изданий
18. Проектирование литературно-художественных изданий
19. Проектирование изданий для детей
20. Проектирование альбомов по искусству
21. Место художественно-технического редактора.
22. Некнижные виды печатной продукции и их особенности.
23. Роль иллюстраций в издании.
24. Виды и особенности иллюстраций.
25. Ретушь и цветокоррекция.
26. Авторское право.
27. История и перспектива развития издательско-полиграфического процесса.
28. Новые технологии и художественно-техническое редактирование и макетирование.

Проектно-графическое задание: разработайте дизайн-концепцию печатного издания на ваш выбор, проведите анализ его художественно-техническое оформление и сверстайте оригинал-макет издания по разработанной концепции.

Базовые составляющие дизайн-концепции:

1. Персональный стиль изложения материала, общий вид концепции (лаконичный, воздушный, современный, строгий, игровой, деловой, компактный и т. п.)
2. Шрифтовые карты (шрифты и их сочетание, соответствующее общей концепции).
3. Цветовые карты (какие цвета, для каких целей определен цвет, как использовать, в каких пропорциях, в каких сочетаниях и т. д., в том числе ограничения, как не использовать)
4. Стиль иллюстративного материала (фото, иллюстрации). Определяются постановочные сцены, цветовая гамма, контрастность, художественный стиль иллюстраций и т. п.
5. Графические элементы (какие элементы, в каких случаях их использовать, частота использования и т. п.)

Инструменты стиля:

1. Модульная сетка и/или иные способы структурирования/единообразия верстки страниц.
2. Типы контента и типографская структура (заголовки разных уровней, лид, рубрики, врез (цитаты, комментарии), врез (тематические блоки), подрисуночные подписи, сноски, ФИО автора статьи и т. п.)
3. Вид и размеры шрифта для всех типов шрифтовой иерархии и типов шрифтового контента, определенных ранее.
4. Спуски, пробелы, отбивки, отступы, вставки и прочие элементы ориентирования.

5. Иерархия элементов. Размещение/размер заголовка и размер изображения показывает, какая история или элемент занимает самое главное место в рейтинге; буквицы, указатели и другие графические элементы также могут сориентировать читателя.
6. Стилль для различного типа контента, либо запланированных рубрик — например, шаблоны для интервью, раздела новостей, содержания и т. п.
7. Стили для инфографики, таблиц, графиков.
8. Требования и ограничения для рекламных материалов (при их наличии), рекламная сетка.
9. Логотип издания — название журнала в графическом исполнении (при наличии).
10. Дизайн обложки (при наличии). Обложка должна быть уникальной, чтобы привлечь внимание потребителя, вызвать любопытство и интригу, рассказать историю, раскрывая потенциальному читателю содержимое материалов, и пр.

Вопросы для самоконтроля:

1. Ваша уникальность в идеях и дизайне печатного издания. Чем ваш проект выделяется на фоне новых, красиво оформленных и хорошо продуманных независимых изданий.
2. Оцените возможность выхода макета в печатной версии и на цифровых платформах одинаково без чувства разрозненности дизайна и языка визуального общения. Хорошая практика заключается в разработке эскиза сначала для цифрового издания, чтобы добиться удобства использования, поскольку часто гораздо проще перевести проект на печатную страницу, чем наоборот. Кроме того, подумайте о том, как ваша иллюстрация может работать на различных платформах. Есть ли возможность добавить немного анимации для цифровой версии?

6.5. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину «Художественно-техническое редактирование»

На занятиях лекционного типа студентам следует уделять особое внимание теоретическим материалам, при этом следует более подробно останавливаться на сложных темах, вступать в дискуссию с преподавателем по наиболее проблемным вопросам, освещаемым в лекции.

Лабораторные работы по дисциплине «Художественно-техническое редактирование» проводятся в специальном классе, оснащенном компьютерами. При подготовке к лабораторным работам рекомендуется внимательно ознакомиться с планом занятия, выполнить предусмотренные самостоятельные задания.

В целях контроля качества освоения дисциплины проводится текущий контроль в форме проверки аудиторных и самостоятельных работ. Самостоятельная работа включает изучение лекционного материала, изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-источников в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения, самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, - подготовка к устному опросу, подготовка к тестированию, написание реферата, подготовка к промежуточной аттестации. Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив особое внимание на задания для самостоятельного изучения. В случае затруднений следует обратиться к преподавателю.

При выполнении индивидуальных творческих работ следует сначала определить ход работы, материалы для исполнения. При необходимости нужно проконсультироваться с преподавателем. Творческое отношение при решении учебных задач является необходимым условием для развития и формирования будущего дизайнера. Важная роль при обучении отводится самообразованию и саморазвитию. Для успешного освоения содержания дисциплины необходимо постоянно совершенствовать навыки мастерства.

Соблюдая систему практических упражнений, включающих различные виды учебной работы, направленных на развитие творческих способностей, студент совершенствует свои навыки профессионального мастерства. Вся система занятий находится в тесной связи с занятиями проектированием, ведет к развитию таких творческих способностей, как художественная наблюдательность, образное мышление, воображение.

Общие рекомендации для обучающихся:

- тщательно изучать материалы лекций;
- на занятия приходите подготовленным, своевременно сдавать на проверку все лабораторные работы;
- планомерно выполнять самостоятельную работу, уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, стремиться к самосовершенствованию и креативности;
- грамотно воплощать свои творческие замыслы в поисковых набросках и рисунках, графических эскизах, макетах, компьютерном моделировании;
- использовать различные изобразительные средства и современные компьютерные технологии при подготовке к практическим занятиям и в ходе самостоятельной работы;
- изучать специализированную литературу, интернет-сайты, видеоматериалы и другие информационные каналы при работе с творческим источником;
- хранить творческие работы до конца семестра;
- предоставлять лучшие работы в художественный фонд дисциплины, к участию в выставках и конкурсах.

**7. Перечень основной и дополнительной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
«Художественно-техническое редактирование»**

Наименование	Количество/ссылка на электронный ресурс
<i>а) основная:</i>	
1. Рябина, Н. З. Технология редакционно-издательского процесса [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. З. Рябина. - М.: Логос, 2012. - 256 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-051-4.	http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469484
2. Пугачева, Ирина Борисовна. Ассортимент и оценка качества печатной продукции [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. вузов по направлению подготовки бакалавров 54.03.01 "Дизайн", профиль "Графический дизайн" очной формы обучения: в 2 ч. Ч. 1: Книжные и газетные издания / И. Б. Пугачева; М-во образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т. - Электрон. текст. данные. - Кострома: КГУ, 2017. - 67 с. - ISBN 978-5-8285-0879-2	ЭБ
3. Громова, Анастасия Евгеньевна. Элементы оформления книги. Роль иллюстративного материала в книжной продукции: метод. указания к практ. работам: в 2 ч. Ч. 2 / Громова Анастасия Евгеньевна. - Кострома : КГУ, 2015. - 35 с.: рис.	20
<i>б) дополнительная:</i>	
4. Громова, А. Е. Методология создания авторских проектов [Электронный ресурс]: методические указания к практическим работам (для бакалавров 1-4 курсов, профиль "Графический дизайн"): текстовое учебное электронное сетевое издание / А. Е. Громова,	ЭБ

С. С. Слышеников - Электрон. текст. данные. - Кострома: КГУ, 2017. - 15 с. - Библиогр.: с. 12-14.	
5. Лебедев, Г. Е. Русская книжная иллюстрация XIX в. / Г. Е. Лебедев. - М.: Искусство, 1952. - 209, [1] с.: ил.	1
6. Громова, А. Е. Принципы и методология создания авторских дизайн-проектов [Электронный ресурс]: метод. указания к курсовым работам по дисциплине "Разработка авторских дизайн-проектов" / А. Е. Громова, О. Л. Аккуратова - Электрон. текст. данные. - Кострома: КГУ, 2016. - 15 с. - Библиогр.: с. 12-14	ЭБ
7. Герчук, Елена Юрьевна. Архитектура книги / Герчук Елена Юрьевна. - Москва : ИндексМаркет, 2011. - 208 с.: рис. - ISBN 978-5-9901107-6-2	2
8. Пикок, Дж. Издательское дело / Пикок Дж.; Пер. с англ. М. Х. Розовского. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ЭКОМ, 2002. - 424 с. - (Шаг за шагом). - Библиогр.: с. 422. - ISBN 5-7163-0066-9. - ISBN 5-94240-001-6	2
Периодические издания	
1. Дизайн. Материалы. Технология 2. КАК 3. Художественный совет	http://www.magpack.ru/+МАРС- «(Межрегиональная аналитическая роспись статей)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Художественно-техническое редактирование»

Информационно-образовательные ресурсы:

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:<http://vsegost.com/>

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Художественно-техническое редактирование»

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Гл. корп., ауд. 211. Аудитория компьютерных технологий (компьютеры с	Число посадочных мест – 8, компьютерные столы – 8 шт., стол для переговоров. Телевизор Philips диагональ 81 см/32`` модель 393АД3208Е/60;	OpenOffice Apache License 2.0, свободный пакет офисных приложений; Adobe Acrobat Reader, проприетарная, бесплатная программа для

<p>выходом в интернет). Аудитория для практических и лабораторных работ.</p>	<p>Доска передвижная поворотная ДП-12; ПК (для преподавателя) AcerP236H +с/блок: Intel(R)Core(TM)i3CPU 540 – процессор двухядерныйSocket 1156-1 комплект. ПК (учебные): Acer V193 black+ с/блок R-Style Proxima MC 852 (HD4670)-7 комплектов; планшет графический Wacom Bamboo Fun Medium A5 Wide USB-7 шт.; сканер MustekA3 1200S (CIS, A3, 1200*1200 dpi, USB 2.0).</p>	<p>просмотра документов в формате PDF; Adobe In Design, проприетарная, лиц. №1407-1002-9880-5029-9449-0662 (бессрочная); Autodesk 3ds MAX, бесплатно для учебных заведений, лиц. № 560-36208034 (бессрочная); Inkscape GNU GPL v2, свободно распространяемый векторный графический редактор; GIMP GNU GPL v3, свободно распространяемый растровый графический редактор; Autodesk Fusion 360 бесплатная программа для 3 D моделирования; ПО Kaspersky Endpoint Security - Поставщик ООО Системный интегратор договор № СИ0002820 от 31.03.2017; Mathcad Education (Поставщик ООО ЮнитАльфаСОФТ, договор № 208/13 от 10.06.2013).</p>
--	---	---