

**Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля)**

Б1.В.ДВ.08.02 Дизайн сложно-структурного издания

(название дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)

**основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки**

54.03.01 Дизайн

(код и наименование направления подготовки)

Направленность (профиль) Графический дизайн

(наименование направленности (профиля / профилей) / магистерской программы))

Цель освоения дисциплины (модуля) - приобретение студентами теоретических знаний по вопросам оформления сложно-структурного издания, определение роли художественного редактора в процессе издания печатной продукции.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные задачи конструирования, оформления и иллюстрирования печатных изданий, основные форматы изданий (по ГОСТ 5773-76), основные правила набора и верстки разных видов текста, основные правила верстки иллюстраций, основные гарнитуры шрифтов;
- основные понятия типографики;
- виды текстовых блоков и структуру текста: абзацы; заголовки; подзаголовки; дополнительный текст; драматургический текст; эпиграфы и посвящения; колонцифры и колонтитулы; содержание.
- процесс проектирования визуальных коммуникаций;
- специализированные компьютерные программы для подготовки продукта визуальных коммуникаций.
- понятия: макетирование, верстка, оригинал макет, спуск полос;
- понятие и составляющие процессов макетирования и верстки публикации

Уметь:

- оценивать качество оформления и иллюстраций разных типов изданий.
- делать правильный подбор художественного оформления издания и систему размещения информации для различного назначения;
- создавать шрифтовые композиции;
- применять знания в практической работе типографа.
- создавать и редактировать изображение, создавать макет в программах векторной графики Adobe Illustrator, Corel Draw
- выполнять обработку фотографии, создавать изображения в программе растровой графики Adobe Photoshop
- выполнять макетирование и верстку публикации в программе Adobe InDesign

Владеть:

- правилами подготовки текстовой информации в публикации
- методами верстки текста
- представлениями о задачах редактора в процессе оформления и иллюстрирования печатных изданий.
- навыками подготовки оригинал-макета сложно-структурного издания.
- навыками управления цветом при подготовке публикации к печати.

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю):

ОПК-4 - способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании

ПК-6 - способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике

ПК-9 - способность составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту и готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими расчетами для реализации проекта

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) Графический дизайн, является курсом по выбору.

Курс «Б1.В.ДВ.08.02 Дизайн сложно-структурного издания» является промежуточно-обобщающим для дисциплин дизайн-цикла, и носит прикладной характер. Одновременно он систематизирует знания уже изученных ранее дисциплин: «Информационные технологии и компьютерная графика», «Основы композиции», «Компьютерные издательские системы». Таким образом, происходит систематизация и углубление знаний о системе размещения визуальной информации, полученных на других дисциплинах, а также наращивание опыта их профессионального применения в практике дизайна.

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам):

Раздел 1. Книга как форма сложно-структурного издания. Пространство и динамика книги

Двойственность книги: материальная конструкция и текст. Взаимосвязь зрительного и литературного образа, художественной интерпретации текста и построения книги как предмета. Книга – физический объект. Размер издания как мера дистанции между читателем и книгой. Характер и качество материалов. Вес и плотность книжного блока, характер переплетных материалов, толщина и упругость бумаги. Выбор классических или современных материалов как часть художественного замысла. Книга как ансамбль фактур, взаимодействие различных поверхностей. Фактура естественная и искусственная (тиснение, лощение и т. п.). Имитация «чужой» фактуры (дерева, мрамора, ткани, кожи) посредством тиснения или печати. Нематериальные фактуры – растр, мелкий шрифт, густой орнамент, штриховка. Конtrаст фактур (гладкая и шероховатая, матовая и глянцевая, мелованная и оберточная бумага). Соседство иллюстрации и текста как фактурный контраст.

Цвет – один из основных формообразующих элементов книги. Цветовой контраст знака и фона: черное и белое. Цветовое решение иллюстраций и текста. Ввод «второго» цвета, многоцветность. Цветовое решение обложки и внутреннего пространства. Цвет бумаги.

Конструкция книжного блока. Особенности и преимущества кодекса как основного конструктивного типа. Другие книжные конструкции (свиток, папка с незакрепленными листами). Процесс фальцовки. Усложнение конструкции с помощью добавлений и специальных приемов фальцовки (вкладки, накидки, вклейки, выкидные листы, страницы неполного формата). Типы скрепления блока, обложка и переплет (бесшвейное скрепление, сшивка внакидку, шитье в тачку, твердый переплет, винтовой, ленточный, спиральный переплет, пластмассовая гребенка, кольцевые скрепления). Включение в один переплет двух и более блоков, высечки и отверстия, вырезные объемные конструкции, книжки-«гармошки» и «раскладушки». Виды отделки переплета (припрессовка пленки, сплошная и выборочная лакировка, блинт и конгрев, тиснение красочной и металлической фольгой, приклейки). Введение в книгу некнижных объектов (кармашки, пуговицы, ароматизированные предметы, электронные игровые элементы и т. п.). Ляsse. Внешнее оформление: суперобложка, футляр, коробка, общий футляр для многотомного издания. Пропорции книжного блока. Вертикальный и горизонтальный (альбомный) формат. Система форматов.

Рукописная и печатная книга. Виды и способы печати (высокая, глубокая, офсетная, трафаретная печать (шелкография), флексография, цифровая печать, голограмия, двояковыпуклая печать).

Тираж книги. Зависимость размера тиража от читательского адреса и влияние его на выбор технологии, конструкции и материала книги. Малотиражные издания: роскошные коллекционные и скромные узкоспециальные. Многотиражная книга – диалог с читателем, непривычным к систематическому чтению. Дешевая книга для чтения в пути. Детская «книжка-картинка». Многотиражная книга как социальное явление: область проявления вульгарных вкусов или активное средство воздействия, агитации и пропаганды.

Пространственный мир книги: пространство изобразительное (изображение трехмерного мира), знаково-изобразительное (географическая карта, схема метро) и отвлеченно-знаковое (диаграммы, графики). Текст книги – пространственно организованная структура: последовательность знаков, вытянутая в одномерную, одностороннюю цепочку. Взаимодействие пространства книги, страницы и разворота с пространством смысла как основной формирующий элемент книжного искусства.

Зрительная организация плоскости. Горизонталь и вертикаль (по Фаворскому).

Страница и разворот. Середина разворота – ось вращения. Основные композиционные системы в книге. Классическая система: закрепление зрительных центров. Модульная сетка как типографика порядка (швейцарский стиль 50-60гг.). «Новая волна» («швейцарский панк»), «цифровой дизайн», деконструктивизм в книжном дизайне (по Лаптеву). Поля и их отсутствие. Система пространств для разных типов текста, сложноструктурное издание.

Выбор книжных пропорций: сознательный расчет или интуиция.

Цветовой рельеф. Цвет как третье измерение в пространстве страницы. Пространственные типы шрифта (по Фаворскому): объемный, пространственный, плоскостный, профильный. Линейки, рамки и плашки как способы организации пространства.

Пространство изображения. Взаимодействие изобразительного пространства с текстовым. Граница изображения и ее отсутствие, «открытые» и «закрытые» изображения. Характеристика глубины и передача объема: принцип «окна», «стены» и «двери» (по Герчуку).

Пространственный строй книги как одна из основных художественных характеристик, определяющих стиль книжного искусства.

Последовательность восприятия книги. Динамика текста. Членение линии текста на строки. Участие читателя в книжной динамике. Последовательное движение и возможность «входа сбоку». Механический ритм строк и столбцов («несущая частота»), свободный смысловой и художественный ритм («мелодия»). Вертикальная и горизонтальная динамика страницы и разворота (симметричный или флаговый набор, пропорции, число колонок, соотношение полей), движение «вглубь» книги. Управление вниманием читателя: заставки и концовки, отбивки, остановки с помощью иллюстраций. Неравнозначность динамических свойств левой и правой полосы. «Двигательная» и «зрительная» поверхность (по Фаворскому), проблема перехода из одной в другую.

Категория времени в книге. Сюжетное время: переход читателя из «своего» времени в «чужое» и обратно. Время автора: скорость углубления в тему, темп развития мысли. Время художника: темп рисования, скорость движения руки, характер линий; степень детализации рисунка. Серия фотографий как способ передачи фаз движения или действия. Время переписчика в рукописной книге.

Динамика изобразительного ряда. Статичность отдельного изображения. Ряд картинок – изобразительное повествование. Движение параллельно тексту или замена текста. Альбом – собрание самостоятельных изображений. Организация движения с помощью изображения: диагональ, горизонталь (направо – вслед тексту или налево – навстречу), вертикаль. Внутренняя подвижность рисунка. Динамические свойства

«закрытых» и «открытых», «глубоких» и «плоских» иллюстраций. Переход от изображения через край страницы.

Раздел 2. Художественная интерпретация текста. Шрифт, знак, орнамент

Текст и его трактовка. Активность интерпретации и свобода читательского восприятия. Уровни интерпретации текста. Обобщенные интерпретации. Зрительная типизация книг. История дифференциации типов изданий. Нарушение или переосмысление типологического стереотипа как яркое выразительное средство. Стилизация как обращение к исторической или национальной характерности текста. Градации стилизации по степени активности, отношение художника к воссоздаваемому стилю. Репродуцирование в современной книге подлинных элементов исторического или национального стиля. Стилизация и использование исторической традиции: различия. Пространственные параллели литературному стилю текста. Поиск ритмической связи между динамическим характером текста и графическим строем орнаментов и иллюстраций.

Индивидуальная характеристика книги. Объединение и различие книг – два полюса книжного искусства. Эмоциональная интерпретация текста: колорит, ритмика, графическая экспрессия линии и пятна. Символическое представление идейного смысла книги: эмблема, аллегория, метафора. Предметная интерпретация текста: прямое иллюстрирование (фабульная иллюстрация, портрет персонажа, иллюстрация, обращенная к среде, выделяющая предметную деталь). Подтверждающая интерпретация, иллюстрация-документ. Зрительная активизация словесного плана книги. Экспрессия шрифтовой композиции.

Книга как продукт художественного синтеза. Самодостаточность разных книжных искусств. Дифференциация и синтез искусств в современной художественной культуре. Синтез – сознательное сведение воедино самостоятельных искусств. Задачи книжного синтеза: выявление смыслового единства, выстраивание иерархии значений и последовательности мысли; объединение, подчинение пространства и динамики отдельных произведений общему пространству и динамике. Деловая книга как объект художественной интерпретации. Мировоззренческая активность художника.

Текст как часть книги. Проблема автономии текста. Структура текста. Основной и вспомогательные тексты – иерархия и взаимодействие. Дополнительные тексты (предисловие, комментарии, сноски, словари, дополнения, документальные материалы). Средства ориентировки (оглавления и указатели). Связь с другими книгами (библиографические указатели, ссылки), с людьми (посвящения), с иллюстрациями (подписи, списки иллюстраций). Служебные тексты, пагинация (нумерация страниц). Соотнесение текстов по смыслу и по пространственному расположению. Параллельные ряды (оригинал и перевод). Отношения текста и иллюстраций. Членения текста, художественная организация многоступенчатой иерархии. Тексты для чтения вразброс (словари, справочники, энциклопедии), роль навигации.

Шрифт – неотъемлемый, определяющий элемент книги, единственный носитель и передатчик текста. Шрифт как самостоятельная художественная форма. Шрифт в книге и вне книги, привнесение в книгу некнижной шрифтовой эстетики.

Шрифт как носитель отвлеченного знакового начала. Лаконизм и абстрактность. Структура шрифтового знака, графема. Шрифтовой знак как часть некоего множества. Буква и текст: способность «расторгнуться» в полосе набора. Мера активности шрифта. Инициал, буквица: усложнение, декоративное преобразование, изобразительное переосмысление шрифтового знака.

Шрифт как «строительный материал» книги. Поверхность и ритм шрифтовой полосы. Эстетика текстового блока: межстрочные и межбуквенные интервалы, работа с переносами, «висячими строками», «коридорами». Организация структуры текста средствами шрифта: изменение размера, ритма, рисунка, цвета, насыщенности знаков; применение полужирного начертания, курсива, разрядки; построение шрифтового ансамбля книги по принципу нюанса или контраста.

Консервативность книжного шрифта. Шрифт как носитель исторической преемственности. Наборные и титульные шрифты.

Рукоторвная надпись и шрифтовой набор как два направления шрифтового искусства; их контраст и взаимодействие в книге. Противостояние индивидуально-художественного начала и технической эстетики. Рукописная и цельногравированная книга. Антиква и гротеск – два основных типа наборных шрифтов. Конфликт и взаимодействие шрифта и изображения в книжном пространстве. Буква-картинка.

Нешрифтовые знаки. Наборная иероглифика: математические, химические, шахматные символы, валюты, знаки зодиака и фаз луны, системы условных обозначений (железнодорожное расписание), рекламные знаки. Взаимодействие специальных знаков с текстовой полосой. Логотип, эмблема, виньетка – близость к символической иллюстрации. Картография, техническая схема.

Книжный орнамент. Прикладное свойство орнамента. Внешнее орнаментальное оформление книги как способ соотнесения ее с миром других вещей. Орнамент как инструмент стилизатора. Орнамент и деловая эстетика, эстетизация технической формы. Организация структуры текста средствами орнамента (членение орнаментальными перебивками, оформление спусковой и концевой полосы, узорные буквицы). Взаимодействие орнамента и шрифтового знака. Свойства орнаментальной поверхности. Орнамент и восприятие бумажного листа. Абстрактный и информативный орнамент. Отношения орнамента с изобразительным пространством в книге.

Раздел 3. Изображение в книге. Фотография и книга

Классификация изображений в книге. Орнаментально-декоративные изображения. Иллюстративные изображения: познавательные (документальные, схематические), занимательно-игровые, художественно-образные.

Генетическая связь изображения и слова через иерогlyph. Основные формы словесно-изобразительного синтеза: слово принадлежит изображению – от лица персонажа или в качестве подписи; слово и изображение параллельно повествуют об одном предмете или сюжете; изображение создает отвлеченные понятия, осложняет «авторскую» позицию.

Изобразительный ряд книги. Взаимодействие изображений в книжном пространстве. Последовательность – логический или временной ряд. Различие иллюстративной и станковой графики. Выровненные и контрастные изобразительные ряды, иерархия «многорядного» иллюстрирования.

Изобразительный рассказ. Альбом и визуальная книга. Комикс. Детская «книжка-картинка». Наглядный изобразительный рассказ в научно-популярной книге.

Фотография и книга. Фотопроцессы в современной полиграфии и воздействие фотографии на облик и структуру книги. Фотографическая репродукция и документальность изображения. Эстетика фотографии, отношение фотографического образа к натуре. Фотоиллюстрация, отношение фотографии к вымышленному сюжету. Фотографическое пространство. Время в фотографии.