

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Методические указания

по выполнению практических работ по дисциплине
«Книжная графика и иллюстрация»
для студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.....	5
ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ.....	6

ВВЕДЕНИЕ

Практические занятия имеют цель ознакомить студентов: приобретение студентами практических навыков работы с различными материалами и инструментами в различных техниках; умение применять общие законы композиции в дизайне различных видов графической продукции.

Перед выполнением практических работ необходимо тщательно ознакомиться с теоретическими предпосылками по этим работам, изучив необходимый материал по соответствующим разделам курса и методическим указаниям по выполнению практических работ.

Кроме того рабочая программа предусматривает самостоятельную работу по освоению указанных в ней разделов курса. Цель самостоятельной работы – освоить те разделы дисциплины, которые не были затронуты в процессе аудиторных занятий, использование нормативного и справочного материалов, выполнение индивидуального графического задания.

Изучение курса «Книжная графика и иллюстрация» рекомендуется вести в следующем порядке:

1. Ознакомиться с темой по программе и методическими указаниями к выполнению практической работы.
2. Изучить материалы и инструменты, необходимые для выполнения практической работы.
3. Изучить рекомендуемую литературу по данной теме. Законспектировать в рабочей тетради основные положения и выполнить отдельные чертежи.
4. Ответить на вопросы для самопроверки к каждой теме программы.
5. Выполнить практическую работу в порядке, указанном в методических указаниях к теме.

Текущий контроль результатов обучения, как правило, осуществляется в процессе занятий, результатов практических работ, он может проводиться как в виде персонального опроса, так и тестирования. Тестовый контроль знаний и умений студентов отличается объективностью, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений. Изучение учебной дисциплины завершается сдачей экзамена.

Перечень вопросов к экзамену выдается студентам заранее.

Цель освоения дисциплины: формирование способности к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; способности учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учётом их формообразующих свойств; способности анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проектов; способности разрабатывать конструкцию с учётом технологий изготовления; выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту выполнения дизайн-проекта.

Задачи освоения дисциплины: изучение средств и свойств композиции; основных видов композиции и их слагаемых; знание способов выявления свойств поверхностей и объёма; изучение законов и методов организации объёмно-пространственной структуры материальных объектов, открытых и закрытых пространств, средств гармонизации в среде; умение применять способы детализации форм; знания по основным видам композиции; владение композицией как процессом, в результате которого создаются формы предметно-пространственных образований в среде; владение композиционными средствами гармонизации предметно-пространственной среды.

Методические указания выступают в качестве информационного и практического источника и могут быть использованы для очного обучения.

Учебно-тематический план

№ Темы дисциплины	Наименование тем практических занятий	Интерактивная форма проведения
Тема 1.	Создание серии эскизов персонажей и сцен	Творческая работа
Тема 2.	Эксперименты с материалами и стилями.	Творческая работа
Тема 3.	Иллюстрирование ключевых сцен сказки.	Творческая работа
Тема 4.	Создание вариантов одной сцены в разных стилях	Творческая работа
Тема 5.	Создание итоговой серии иллюстраций к сказке.	Творческая работа
Тема 6.	Анализ аналогов, создание макета книги.	Творческая работа
Тема 7.	Разработка типографики книги.	Творческая работа
Тема 8.	Вёрстка книги с иллюстрациями.	Творческая работа
Тема 9.	Доработка и подготовка итогового проекта.	Творческая работа
Тема 10.	Завершение и презентация иллюстрированной книги.	Творческая работа

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Методические указания к практическим занятиям

Практические занятия проводятся в соответствии с тематическим содержанием курса с целью закрепления изученного материала на практике. Во время практических занятий студенты отвечают на вопросы по изучаемой теме, самостоятельно выполняют графические задания.

Тема 1: Основы иллюстрации

Виды иллюстраций, работа с образом, стилизация.

Практическое занятие №1-4. Создание серии эскизов персонажей и сцен.

Цель: Сформировать у студентов навыки создания иллюстрированной серии на основе литературного произведения: от анализа текста и сбора визуальных референсов до эскизирования и цифровой обработки.

Теоретическая часть:

знакомство с:

1. Видами книжных иллюстраций:

- о фронтиспис;
- о заставки и концовки;
- о полосные, полуполосные и оборочные иллюстрации;
- о иллюстрации на развороте;
- о буквицы.

2. Работа с образом:

- о способы передачи характера персонажа через позу, мимику, жесты, костюм, окружение;
- о роль силуэта в узнаваемости образа;
- о композиционные приёмы выделения главного героя.

3. Стилизацией:

- о упрощение и обобщение форм;
- о усиление характерных черт;
- о работа с условностью и декоративностью;
- о стилизация под разные эпохи и художественные направления.

4. Последовательностью работы над иллюстрацией:

- о выбор литературного источника;
- о анализ текста и выделение ключевых сцен;
- о сбор визуальных референсов (moodboard);
- о эскизирование персонажей и среды;
- о проработка композиции;
- о оцифровка и доработка в графических редакторах.

5. Техниками эскизирования:

- о линейный рисунок карандашом;
- о тональный рисунок тушью и пером;
- о живописные эскизы акварелью и гуашью;
- о комбинированные техники.

План занятия:

Занятие 1. Выбор сказки, анализ текста, создание moodboard

Цель: выбрать литературное произведение, выделить ключевые сцены и персонажей, собрать визуальные референсы.

Ход занятия:

1. Выбор сказки (народной или авторской) для дальнейшей иллюстрации.
2. Анализ текста: выделение 3–5 ключевых сцен, описание характеров персонажей.
3. Создание moodboard: подбор изображений по атмосфере, цветовой гамме, стилистике.

4. Обсуждение выбранных произведений и референсов в группе.

Материалы: текст сказки, интернет-ресурсы для поиска референсов, программы для создания moodboard (Canva, Pinterest, Adobe Express и т.д.).

Задание на дом: доработать moodboard, выделить основные цветовые сочетания и композиционные решения.

Вопросы для обсуждения:

- Почему вы выбрали именно эту сказку?
- Какие сцены наиболее важны для раскрытия сюжета?
- Как цветовая гамма влияет на настроение иллюстрации?
- Какие художественные приёмы помогут передать характер персонажей?

Занятие 2. Эскизы персонажей в разных ракурсах (карандаш, тушь)

Цель: создать серию эскизов персонажей в разных позах и ракурсах, проработать их характеры.

Ход занятия:

1. Разбор принципов построения фигуры человека и стилизации.
2. Создание набросков персонажей в разных позах (стоя, сидя, в движении).
3. Проработка мимики и жестов для передачи эмоций.
4. Отрисовка силуэтов и основных черт внешности.
5. Выполнение тонального рисунка тушью и пером.

Материалы: бумага формата А4, графитный карандаш, тушь, перо, кисти.

Задание на дом: завершить эскизы персонажей, добавить детали костюма и аксессуары.

Вопросы для обсуждения:

- Как поза и жест влияют на восприятие характера персонажа?
- Что важнее: реалистичность или выразительность образа?
- Как силуэт помогает узнаваемости персонажа?
- В чём разница между линейным и тональным рисунком?

Занятие 3. Создание эскизов фонов и среды (акварель, гуашь)

Цель: разработать эскизы фонов и окружения, гармонирующие с персонажами.

Ход занятия:

1. Анализ пространства сказки: природа, архитектура, интерьеры.
2. Композиционное размещение персонажей в среде.
3. Эскизирование фонов в технике акварели и гуаши.
4. Работа с планами (передний, средний, дальний).
5. Подбор цветовой гаммы, соответствующей moodboard.

Материалы: бумага для акварели/гуаши, акварельные краски, гуашь, кисти, палитра.

Задание на дом: создать 2–3 варианта фонов для ключевых сцен.

Вопросы для обсуждения:

- Как фон влияет на восприятие сцены?
- Какие приёмы помогают выделить главный объект на иллюстрации?
- В чём отличия работы с акварелью и гуашью?
- Как передать атмосферу места через цвет и композицию?

Занятие 4. Оцифровка эскизов, базовая обработка в Photoshop

Цель: перевести традиционные эскизы в цифровой формат и подготовить их к дальнейшей работе.

Ход занятия:

1. Сканирование или фотографирование эскизов с высоким разрешением.
2. Импорт изображений в Adobe Photoshop.
3. Коррекция яркости, контраста, цветопередачи.
4. Обрисовка контуров и выделение основных форм.
5. Сохранение файлов в форматах PSD и PNG.

Материалы: сканер/фотоаппарат, компьютер с Adobe Photoshop, графический планшет (по возможности).

Задание на дом: собрать коллаж из оцифрованных эскизов персонажей и фонов, подготовить презентацию работы.

Вопросы для обсуждения:

- Какие преимущества даёт цифровая обработка эскизов?

- Как избежать потери качества при сканировании?
- Какие инструменты Photoshop наиболее полезны для иллюстратора?
- Как сохранить «живость» ручного рисунка при цифровой обработке?

Итоговый результат: серия эскизов (персонажи + фоны) в традиционном и цифровом исполнении, готовая к дальнейшей детализации и созданию полноценных иллюстраций

Примерные темы для серии иллюстраций к сказке

1. «Колобок» — приключения Колобка и встречи с лесными жителями.
2. «Теремок» — жизнь зверей в теремке и его разрушение.
3. «Гуси-лебеди» — путешествие девочки в поисках брата.
4. «Морозко» — испытания падчерицы и награда от Морозко.
5. «Иван-царевич и Серый Волк» — поиски Жар-птицы.
6. «Василиса Прекрасная» — приключения Василисы и волшебная кукла.
7. «Царевна-лягушка» — превращения и испытания для невест.
8. «Сивка-Бурка» — волшебный конь и подвиги Иванушки.
9. «По щучьему веленью» — чудеса, которые творит Емеля.
10. «Марья Моревна» — борьба Ивана-царевича с Кощеем Бессмертным.
11. «Алиса в Стране чудес» (Л. Кэрролл) — фантастические встречи Алисы.
12. «Питер Пэн» (Дж. М. Барри) — приключения на острове Нетландия.
13. «Волшебник Изумрудного города» (А. Волков) — путешествие Элли и её друзей.
14. «Маленький принц» (А. де Сент-Экзюпери) — встречи Маленького принца с обитателями планет.

Адыгейские сказки

Автор/составитель: П. Х. Максимов (собранные им сказки изданы в книге «Адыгейские сказки» в 1935 году). В дальнейшем адыгейские сказки переиздавались, а издание 1953 года осуществлено совместно с Темботом Керашевым — адыгейским писателем, собирателем фольклора и автором учебников по адыгейской литературе. WildBerries.ru +1

Примеры сказок:

- «Аслануко — сын львицы»;
- «Батыр — сын медведя»;
- «Золотой кувшин».

Кабардинские сказки

Авторы/составители: А. Алиева, З. Кардангушев (пересказ для детей, книга «Кабардинские народные сказки» вышла в 1980 году).

Пример сказки: «Приключения Тембота» — история о юноше, который рос не по дням, а по часам, и выбрал себе волшебного коня. litres.ru +1

Чеченские сказки

Автор: Виктор Михайлович Гацак (фольклорист и исследователь традиционной культуры народов России и Восточной Европы, создатель сборника «Чеченские сказки» на основе экспедиций на Кавказ). OZON.ru +1

Примеры сказок:

- «Как волк в Мекку ходил»;
- «Чингаз»;
- «Хасан и Ахмед».

Дагестанские сказки

Автор/составитель: Наталья Капиева (сборник «Дагестанские народные сказки» в её переводе и обработке вышел в 1974 году, переиздавался в 2017 году). OZON.ru +1

Примеры сказок:

- «Морской конь» (аварская сказка);
- «Заза — красная коровушка» (лакская сказка);
- «Дынька» (лезгинская сказка).

Ингушские сказки

Составитель: М. В. Базоркин (книга «Волшебные сказки Ингушетии» вышла в 2012 году).

Примеры сказок:

- «Сказка о дереве, которое нас оберегает»;
- «Сказка о пятнадцатом сыне — друге льва и орла»;
- «Сказка о пастухе, продавшем свой сон».

1. Осетинские сказки

Составитель: Цоцко Амбалов (сборник «Осетинские народные сказки», 1935 г.)

Примеры:

- «Что дороже?» — о ценности верных друзей против богатства.
- «Небесное зеркало» — волшебная история о чудесном предмете, показывающем истину.
- «Как мышь своему сыну невесту искала» — сатирическая сказка о социальных различиях.
- «Волшебная папах» — история о шапке, исполняющей желания.
- «Близнецы» — притча о судьбе и родственных связях.

2. Адыгейские сказки

Автор/составитель: Тембот Керашев (сборник «Адыгейские сказки»)

Примеры:

- «Сын раба Есмуко Есхот» — история о юноше, преодолевающем трудности.
- «Малыш Гуляцу» — сказка о маленьком герое с большим сердцем.
- «Куйжий и великаны-разбойники» — борьба простого человека с чудовищами.
- «Сурет, которую не могли заставить заговорить» — притча о правде и молчании.
- «Аслануко — сын львицы» — эпическая история о богатыре.

3. Кабардинские сказки

Составители: А. Алиева, З. Кардангушев (сборник «Кабардинские народные сказки», 1980 г.)

Примеры:

- «Красавица Адиг» — история о красоте и мудрости.
- «Адемиркан-богатырь» — подвиги народного героя.
- «Сосруко» — один из циклов нартского эпоса о богатыре Сосруко.
- «Трудовые деньги» — притча о ценности честного труда.
- «Приключения Тембота» — сказка о быстрорастущем юноше и его волшебном коне.

4. Дагестанские сказки

Составитель: Наталья Капиева (сборник «Дагестанские народные сказки», 1974 г.)

Примеры:

- «Морской конь» (аварская) — волшебная история о чудесном скакуне.
- «Заза — красная коровушка» (лакская) — сказка о необычном животном и его хозяине.
- «Куклухай» — история о девушке с волшебным даром.
- «Добрый Саид и змея» — притча о доброте и благодарности.
- «Богатырь Назнай» — эпическое сказание о герое.

5. Чеченские сказки

Автор: Виктор Гацак (сборник «Чеченские сказки»)

Примеры:

- «Злая женщина и чудовище» — борьба добра со злом.
- «Чингаз» — история о смелом юноше.
- «Хасан и Ахмед» — притча о дружбе и взаимопомощи.
- «Как волк в Мекку ходил» — сатирическая сказка с моралью.
- «Золотой кувшин» — история об испытании человеческой жадности.

6. Ингушские сказки

Составитель: М. В. Базоркин (сборник «Волшебные сказки Ингушетии», 2012 г.)

Примеры:

- «Сказка о дереве, которое нас оберегает» — миф о священном дереве.
- «Сказка о пятнадцатом сыне — друге льва и орла» — история необычного героя.
- «Сказка о пастухе, продавшем свой сон» — притча о выборе и последствиях.
- «Золотой рог» — сказка о волшебном предмете.
- «Дочь солнца» — миф о спасении мира от тьмы.

7. Абхазские сказки

Составитель: Ш. Д. Инал-Ипа (сборник «Абхазские народные сказки»)

Примеры:

- «Кому подарить бешмет» — история о щедрости и справедливости.

- «Золотая чаша» — притча о духовных ценностях.
- «Сын охотника и джинн» — волшебная сказка о борьбе с нечистой силой.
- «Девушка и месяц» — миф о происхождении небесных светил.
- «Тайна старого аула» — легенда о древних сокровищах.

Сборники сказок Северного Кавказа

1. «Золотой фонд сказок народов Северного Кавказа» (составители: В. А. Салахетдинова, А. З. Саркаров, 2012 г.).
 - о Включает сказки адыгов, осетин, чеченцев, ингушей, дагестанцев и др.
 - о Группировка по народам, живой литературный язык.
2. «Сказки народов Северного Кавказа» (1959 г., без указания составителя).
 - о Классическое издание с иллюстрациями.
 - о Содержит редкие варианты известных сюжетов.
3. «Нартский эпос» (разные издания).
 - о Цикл эпических сказаний о богатырях-нартах.
 - о Распространён у осетин, кабардинцев, адыгов и других народов.

Тема 2: Техники иллюстрации

Традиционные и цифровые техники.

Практическое занятие №5-8. Эксперименты с материалами и стилями.

Цель: Сформировать у студентов практические навыки работы с различными художественными материалами и цифровыми инструментами, развить способность комбинировать техники для создания выразительных книжных иллюстраций.

Теоретическая часть:

Изучают:

1. **Традиционные техники иллюстрации:**
 - о акварель: лессировки, заливки, работа «по-сырому», создание текстур и градиентов;
 - о тушь: перо и кисть, линия и пятно, штриховка, заливка, точечная техника;
 - о уголь: фактура, растушёвка, тональные переходы, выразительность линий;
 - о пастель: мягкий и твёрдый виды, растушёвка, наложение, смешение цветов.
2. **Цифровые техники иллюстрации:**
 - о основы работы в Procreate (кисти, слои, режимы наложения, цветокоррекция);
 - о векторная иллюстрация в Adobe Illustrator (инструменты Pen, Shape, работа с контурами и градиентами);
 - о преимущества цифровой среды: возможность отмены действий, работа со слоями, масштабирование без потери качества.
3. **Комбинирование техник:**
 - о создание коллажей из традиционных и цифровых элементов;
 - о сканирование или фотографирование ручных работ для дальнейшей обработки;
 - о интеграция текстур, созданных вручную, в цифровые иллюстрации;
 - о стилистическое единство при смешении техник.
4. **Выразительные возможности материалов:**
 - о как разные материалы передают настроение и атмосферу;
 - о соответствие техники жанру и стилю книги;
 - о роль фактуры и текстуры в иллюстрации.
5. **Практические аспекты работы:**
 - о подготовка поверхности (бумага, холст, цифровой холст);
 - о выбор инструментов и их влияние на результат;
 - о организация рабочего процесса;
 - о сохранение и экспорт файлов для печати.

План занятия:

Занятие 5. Работа с акварелью и тушью — создание текстур

Цель: освоить базовые приёмы работы с акварелью и тушью, научиться создавать разное

образные текстуры для использования в иллюстрациях.

Ход занятия:

1. Демонстрация техник работы с акварелью: заливка, размывка, набрызг, соль, скотч.
2. Создание палитры текстур акварелью (облака, вода, листва, камень и т.д.).
3. Добавление деталей тушью поверх высохшей акварели (контуры, штриховка).
4. Эксперименты с сочетанием акварели и туши в одной композиции.
5. Анализ результатов, обсуждение выразительных возможностей техник.

Материалы: акварельная бумага, акварельные краски, кисти разных размеров, тушь, перья, пипетка, соль, малярный скотч.

Задание на дом: создать серию из 5–7 текстур в технике акварель+тушь, подписать приёмы, которые использовались для их создания.

Вопросы для обсуждения:

- Какие приёмы позволяют создать эффект шероховатости/гладкости?
- Как тушь дополняет акварель?
- В каких жанрах книжной иллюстрации уместны эти техники?
- Как текстура влияет на восприятие иллюстрации?

Занятие 6. Графика углём и пастелью — передача настроения

Цель: изучить выразительные возможности угля и пастели, научиться передавать эмоциональное состояние через графические средства.

Ход занятия:

1. Знакомство с материалами: виды угля (прессованный, древесный), пастель (мягкая, твёрдая).
2. Отработка приёмов: линии, штриховка, растушёвка, стирание.
3. Создание серии набросков на тему «Настроение» (радость, грусть, тревога, спокойствие).
4. Работа над композицией с акцентом на тональные отношения.
5. Обсуждение результатов, анализ средств выразительности.

Материалы: тонированная бумага, уголь (прессованный и древесный), пастель, ластик-клячка, растушёвки.

Задание на дом: выполнить законченную графическую композицию (формат А4) в технике уголь+пастель на тему «Время суток» (утро, день, вечер, ночь), передать настроение через тональность и фактуру.

Вопросы для обсуждения:

- Как тон и фактура передают эмоции?
- В чём преимущества угля перед карандашом?
- Как пастель меняет характер изображения?
- Какие сюжеты лучше всего раскрываются в этих техниках?

Занятие 7. Цифровая иллюстрация в Procreate/Illustrator

Цель: освоить основы работы в цифровых программах, создать иллюстрацию с использованием инструментов Procreate или Illustrator.

Ход занятия:

1. Обзор интерфейса Procreate и Illustrator, сравнение возможностей.
2. Настройка холста, работа со слоями.
3. Выбор и настройка кистей, создание собственных кистей.
4. Рисование простой сцены (пейзаж, интерьер, персонаж) с использованием слоёв и режимов наложения.
5. Цветокоррекция, экспорт файла в разных форматах.

Материалы: планшет с Procreate или компьютер с Adobe Illustrator, стилус (при наличии), графический планшет.

Задание на дом: повторить одну из своих традиционных работ (с занятий 5–6) в цифровой среде, сравнить результаты, отметить преимущества и ограничения каждой техники.

Вопросы для обсуждения:

- В чём удобство цифровой среды для иллюстратора?
- Можно ли полностью имитировать традиционные материалы в цифре?
- Какие инструменты Procreate/Illustrator наиболее полезны для книжной графики?
- Как сохранить «живость» рисунка в цифровой технике?

Занятие 8. Комбинирование техник — коллаж из ручных и цифровых элементов

Цель: научиться интегрировать традиционные и цифровые элементы в единую композицию, создать авторский стиль через смешение техник.

Ход занятия:

1. Сканирование или фотографирование лучших работ с занятий 5–7.
2. Импорт изображений в Photoshop или Procreate.
3. Создание коллажа: наложение текстур, обтравка, цветокоррекция.
4. Добавление цифровых элементов (линии, пятна, надписи).
5. Финальная обработка, экспорт в форматах JPEG и PNG.

Материалы: отсканированные/фотографические изображения ручных работ, компьютер с Photoshop/Procreate, графический планшет (по возможности).

Задание на дом: подготовить презентацию из 3–4 вариантов коллажа на одну тему, используя разные сочетания техник. Подготовить краткое обоснование выбора материалов для каждого варианта.

Вопросы для обсуждения:

- Как добиться единства стиля при смешении техник?
- Какие элементы лучше выполнять вручную, а какие — в цифре?
- Как фактура влияет на общее впечатление от коллажа?
- В каких случаях комбинирование техник оправдано в книжной графике?

Итоговый результат: серия работ, демонстрирующая владение традиционными и цифровыми техниками, а также умение комбинировать их для создания выразительных иллюстраций.

Тема 3: Цвет и композиция

Цветовые схемы, ритм изображений, баланс элементов.

Практическое занятие №9-12. Иллюстрирование ключевых сцен сказки.

Цель: Сформировать у студентов навыки работы с цветом и композицией в книжной иллюстрации: от разработки цветовой схемы и раскадровки до создания серии гармоничных изображений с учётом ритма и баланса элементов.

Теоретическая часть:

студенты изучают:

1. **Основы цветоведения:**
 - о цветовой круг Иттена, основные, составные и дополнительные цвета;
 - о тёплые и холодные оттенки, их психологическое воздействие;
 - о насыщенность, яркость, тон;
 - о цветовые схемы: монохромная, аналоговая, комплементарная, триадная, тетрадная;
 - о влияние цвета на восприятие сюжета и настроение иллюстрации.
2. **Композиционные принципы в иллюстрации:**
 - о правило третей, золотое сечение, диагонали;
 - о визуальная иерархия: выделение доминанты, фокуса;
 - о баланс (симметричный, асимметричный), равновесие масс;
 - о ритм и повторение элементов;
 - о глубина пространства (передний, средний, задний план);
 - о негативное пространство и его роль.
3. **Раскадровка в книжной графике:**
 - о последовательность сцен, логика повествования;
 - о выбор ключевых моментов для иллюстрации;
 - о связь между разворотами, плавные переходы;
 - о масштаб и крупность планов (общий, средний, крупный, деталь).
4. **Смешанные техники в иллюстрации:**
 - о сочетание традиционных и цифровых методов;
 - о интеграция текстур, фактур, коллажных элементов;

- о способы комбинирования материалов без потери целостности образа.
- 5. **Цифровая обработка иллюстраций:**
 - о оцифровка ручных работ (сканирование, фотографирование);
 - о цветокоррекция в Adobe Photoshop (уровни, кривые, баланс белого);
 - о создание и применение паттернов;
 - о сохранение файлов для печати (форматы, разрешение, цветовые профили).
- 6. **Серия иллюстраций как единое целое:**
 - о стилистическое единство;
 - о цветовая гармония между сценами;
 - о композиционный ритм разворотов;
 - о передача динамики и времени через смену планов и ракурсов.

План занятия:

Занятие 9. Разработка цветовой схемы, раскадровка

Цель: выбрать цветовую схему для сказки, создать раскадровку ключевых сцен.

Ход занятия:

1. Повторение основ цветоведения, разбор цветowych схем.
2. Анализ текста сказки: выделение 4–5 ключевых сцен для иллюстрации.
3. Создание moodboard с цветовой палитрой, соответствующей атмосфере произведения.
4. Эскизная раскадровка: быстрые наброски сцен (6–8 кадров на лист A4), обозначение планов и ракурсов.
5. Обсуждение вариантов цветowych решений и композиции в группе.

Материалы: текст сказки, бумага A4, карандаши, фломастеры, образцы цветов, программы для создания moodboard (Canva, Pinterest и т. д.).

Задание на дом: доработать раскадровку, выбрать окончательную цветовую схему, подготовить референсы по персонажам и среде.

Вопросы для обсуждения:

- Как цвет влияет на восприятие сюжета?
- Какие цветowych схемы подходят для разных жанров сказок?
- Как раскадровка помогает выстроить повествование?
- Что важнее: реалистичность цвета или его эмоциональная выразительность?

Занятие 10. Создание 4–5 иллюстраций в смешанной технике

Цель: выполнить иллюстрации к ключевым сценам, используя сочетание традиционных и цифровых материалов.

Ход занятия:

1. Разбор принципов работы в смешанной технике (акварель + тушь, пастель + коллаж и т. д.).
2. Перенос раскадровки на формат иллюстраций (A4 или A5).
3. Выполнение эскизов с учётом выбранной цветовой схемы.
4. Создание финальных иллюстраций:
 - о проработка персонажей и среды;
 - о работа с планами и глубиной пространства;
 - о добавление фактур и деталей.
5. Анализ композиционного баланса и цветowego решения.

Материалы: бумага для акварели/пастели, акварельные краски, тушь, перо, пастель, ножницы, клей, коллажные элементы.

Задание на дом: завершить иллюстрации, подготовить их к оцифровке (аккуратно оформить, подписать).

Вопросы для обсуждения:

- Как смешанная техника обогащает иллюстрацию?
- В чём разница между тёплым и холодным решением одной сцены?
- Как добиться глубины пространства в плоском изображении?
- Какие элементы композиции привлекают внимание в первую очередь?

Занятие 11. Оцифровка, цветокоррекция, создание паттернов

Цель: перевести иллюстрации в цифровой формат, скорректировать цвет, создать

декоративные элементы для книги.

Ход занятия:

1. Сканирование или фотографирование работ с высоким разрешением (300 dpi).
2. Импорт изображений в Adobe Photoshop.
3. Цветокоррекция:
 - о выравнивание яркости и контраста;
 - о коррекция баланса белого;
 - о настройка насыщенности и тона.
4. Создание паттернов на основе элементов иллюстраций (узоры, текстуры, орнаменты).
5. Сохранение файлов в форматах PSD (для редактирования) и JPEG/PNG (для презентации).

Материалы: сканер/фотоаппарат, компьютер с Adobe Photoshop, графический планшет (по возможности).

Задание на дом: подготовить 2–3 варианта цветокоррекции для каждой иллюстрации, создать 3–4 паттерна, собрать их в отдельную папку.

Вопросы для обсуждения:

- Как оцифровка влияет на восприятие ручной работы?
- Зачем нужны паттерны в книжной графике?
- Какие инструменты Photoshop наиболее полезны для иллюстратора?
- Как сохранить «живость» рисунка при цифровой обработке?

Занятие 12. Компоновка серии иллюстраций с учётом ритма и композиции

Цель: собрать серию иллюстраций в единую композицию, проверить ритм разворотов и баланс элементов.

Ход занятия:

1. Создание макета книги в Adobe InDesign или Photoshop (формат А5 или А4).
2. Размещение иллюстраций на разворотах с учётом:
 - о визуального веса элементов;
 - о чередования планов (общий → крупный → средний);
 - о цветовых акцентов и переходов;
 - о ритма текстовых и изобразительных блоков.
3. Добавление декоративных элементов (паттерны, рамки, буквы).
4. Проверка читаемости и целостности серии.
5. Экспорт макета в PDF для печати.

Материалы: оцифрованные иллюстрации, компьютер с Adobe InDesign/Photoshop, шрифты, декоративные элементы.

Задание на дом: подготовить презентацию итогового макета (PDF + 3–5 отдельных иллюстраций в высоком разрешении), написать краткий комментарий к работе (выбор цвета, композиции, техники).

Вопросы для обсуждения:

- Как ритм разворотов влияет на восприятие книги?
- Что создаёт ощущение единства серии иллюстраций?
- Где лучше размещать акцентные сцены в книге?
- Как текст и изображение должны взаимодействовать на развороте?

Итоговый результат: серия из 4–5 иллюстраций к сказке с единой цветовой схемой и композиционным решением, собранная в макет книги с декоративными элементами.

Тема 4: Стили иллюстрации

Изучение стилей: реализм, графика, поп арт, минимализм, коллаж.

Практическое занятие №13-16. Создание вариантов одной сцены в разных стилях

Цель: Сформировать у студентов навыки стилизации изображения: научить интерпретировать одну и ту же сцену в различных художественных стилях, учитывая их характерные черты и выразительные средства.

Теоретическая часть:

студенты изучают:

1. **Реализм в иллюстрации:**
 - о точное воспроизведение действительности;

- о детальная проработка форм, текстур, освещения;
 - о использование светотени, перспективы, анатомической точности;
 - о примеры: иллюстрации И. Я. Билибина, В. М. Васнецова.
2. **Графическая стилистика:**
- о акцент на линии, силуэт, контур;
 - о работа с пятном и штрихом;
 - о контрастность, монохромность или ограниченная палитра;
 - о примеры: гравюры, офорты, книжная графика XX века.
3. **Поп-арт:**
- о яркие, насыщенные цвета;
 - о плоские формы, чёткие контуры;
 - о элементы массовой культуры, комиксы, реклама;
 - о повторение мотивов, растровая точка;
 - о примеры: работы Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна.
4. **Минимализм:**
- о упрощение форм до базовых элементов;
 - о минимум деталей, максимум выразительности;
 - о чистые цвета, геометрические формы;
 - о свободное пространство, лаконичность композиции;
 - о примеры: скандинавская книжная графика, современные детские книги.
5. **Коллаж в иллюстрации:**
- о объединение разнородных материалов (бумага, ткань, фото, рисунки);
 - о наложение слоёв, игра масштабов;
 - о создание новых смыслов через сочетание несвязных элементов;
 - о примеры: работы Джона Бернингема, Эрика Карла.
6. **Принципы стилизации:**
- о обобщение формы;
 - о усиление характерных черт;
 - о отказ от второстепенного;
 - о условность цвета и пространства.
7. **Адаптация стиля к книжной графике:**
- о соответствие стиля жанру и аудитории книги;
 - о читаемость и узнаваемость образов;
 - о баланс между авторской манерой и требованиями текста.

План занятия:

Занятие 13. Реалистичный стиль — детальная проработка

Цель: создать реалистичную иллюстрацию сцены с проработкой деталей, светотени и перспективы.

Ход занятия:

1. Выбор сцены для иллюстрации (например, «герой стоит у ворот замка»).
2. Анализ натуры: изучение референсов по архитектуре, костюмам, освещению.
3. Построение композиции с учётом перспективы.
4. Эскиз с проработкой пропорций и анатомии.
5. Финальная работа:
 - о передача фактур (камень, дерево, ткань);
 - о моделирование объёма через светотень;
 - о детализация фона и окружения.

Материалы: бумага А4, карандаши, ластик, акварель/гуашь, кисти.

Задание на дом: завершить иллюстрацию, добавить мелкие детали, проверить точность передачи пространства.

Вопросы для обсуждения:

- Что делает изображение реалистичным?
- Как свет и тень влияют на восприятие объёма?
- Какие детали важны для достоверности сцены?

- В каких книгах уместен реализм?

Занятие 14. Графический стиль — работа с линиями и силуэтами

Цель: интерпретировать ту же сцену в графическом стиле, используя линии, штрихи и силуэты.

Ход занятия:

1. Разбор принципов графики: линия как основное средство выразительности.
2. Упрощение формы до силуэта.
3. Выбор техники: перо и тушь, линогравюра, штриховка карандашом.
4. Создание контрастного изображения с минимумом полутонов.
5. Акцент на ритме линий и графической фактуре.

Материалы: тонированная бумага, тушь, перо, линеры, уголь, пастель.

Задание на дом: выполнить иллюстрацию в двух вариантах (чёрно-белый и с 1–2 акцентами цвета), сравнить выразительность.

Вопросы для обсуждения:

- Чем графика отличается от живописи?
- Как линия передаёт характер персонажа?
- Какую роль играет контраст в графике?
- Где в книге уместна графическая стилистика?

Занятие 15. Минимализм и поп-арт — упрощение и акцент

Цель: создать два варианта сцены — в минималистичном и поп-артовском стилях.

Ход занятия:

1. Анализ минимализма: сокращение формы до знака.
2. Работа над минималистичной версией:
 - о геометризация фигур;
 - о ограничение палитры (2–3 цвета + фон);
 - о свободное пространство.
3. Разбор поп-арта: яркость, ирония, массовая культура.
4. Работа над поп-артовской версией:
 - о насыщенные цвета (розовый, голубой, жёлтый);
 - о растровая точка или плоские заливки;
 - о добавление комиксных элементов (облачка речи, звуки).

Материалы: бумага, гуашь/акрил, маркеры, кисти, трафареты.

Задание на дом: доработать оба варианта, подготовить их к оцифровке.

Вопросы для обсуждения:

- Что теряется и что приобретает при упрощении формы?
- Как цвет меняет настроение сцены в поп-арте?
- Почему минимализм подходит для детской книги?
- Можно ли сочетать минимализм и поп-арт?

Занятие 16. Коллаж — объединение разнородных элементов

Цель: создать коллажную версию сцены, сочетая разные материалы и техники.

Ход занятия:

1. Подготовка элементов: вырезание форм из журналов, газет, цветной бумаги.
2. Создание фоновых текстур (акварельные разводы, чернильные пятна).
3. Компонировка: наложение слоёв, перекрытие элементов.
4. Добавление ручных деталей (рисунки карандашом, надписи).
5. Фиксация композиции клеем или монтажным спреем.
6. Оцифровка работы для презентации.

Материалы: журналы, газеты, цветная бумага, ножницы, клей, акварель, тушь, карандаш, сканер/фотоаппарат.

Задание на дом: оцифровать коллаж, при необходимости доработать в Photoshop (коррекция цвета, обрезка), собрать все 4 версии сцены в один файл для сравнения.

Вопросы для обсуждения:

- Как разнородные элементы создают новый смысл?
- Что сложнее: нарисовать или собрать изображение?
- Где в книге уместен коллаж?
- Как сохранить единство стиля при использовании коллажа?

Итоговый результат: 4 варианта одной сцены в стилях: реализм, графика, минимализм/ поп-арт, коллаж. Каждый вариант — законченная иллюстрация формата А4 с пояснением использованных приёмов.

Тема 5: Финальная серия

Сборка и презентация серии иллюстраций

Практическое занятие №17-18. Создание итоговой серии иллюстраций к сказке.

Цель: Сформировать у студентов навыки комплексного подхода к созданию иллюстрированной книги: от отбора и доработки эскизов до финальной цифровой обработки и презентации проекта.

Теоретическая часть:

студенты изучают:

1. **Принципы отбора иллюстраций для серии:**
 - о соответствие сюжета и ключевых сцен тексту сказки;
 - о разнообразие планов (общий, средний, крупный) и ракурсов;
 - о баланс динамики и статики в композиции разворотов;
 - о логическая последовательность повествования.
2. **Единство стиля и цветовой гаммы:**
 - о сохранение стилистических приёмов во всех иллюстрациях;
 - о работа с ограниченной палитрой для целостности восприятия;
 - о корректировка насыщенности, яркости и контраста;
 - о использование повторяющихся элементов (паттернов, символов) для связи сцен.
3. **Финальная цифровая обработка:**
 - о оцифровка традиционных работ (сканирование, фотографирование);
 - о цветокоррекция в Adobe Photoshop (уровни, кривые, баланс белого);
 - о ретушь и устранение дефектов;
 - о приведение всех изображений к единому разрешению и формату.
4. **Подготовка макета книги:**
 - о компоновка разворотов с учётом баланса текста и изображения;
 - о размещение титула, шмуцтитулов, заставок и концовок;
 - о выбор шрифтов и оформление текстовых блоков;
 - о создание обложки и форзацев.
5. **Презентация проекта:**
 - о форматы представления: PDF-файл, печатные листы, цифровая галерея;
 - о подготовка сопроводительного текста (концепция, выбор стиля, цветовые решения);
 - о организация мини-выставки: развеска работ, освещение, аннотации;
 - о навыки публичного выступления: защита проекта, ответы на вопросы.
6. **Критерии оценки книжной иллюстрации:**
 - о художественная выразительность;
 - о соответствие литературному источнику;
 - о композиционная целостность серии;
 - о техническая грамотность исполнения;
 - о оригинальность авторского подхода.

План занятия:

Занятие 17. Отбор и доработка лучших работ, корректировка цветовой гаммы и стиля

Цель: отобрать и усовершенствовать иллюстрации для финальной серии, добиться стилистического и цветового единства.

Ход занятия:

1. Анализ всех выполненных ранее эскизов и работ (темы 1–4).
2. Отбор 6–8 ключевых сцен, наиболее полно раскрывающих сюжет сказки.
3. Проверка соответствия стилю и цветовой схеме, выбранной на этапе раскадровки.
4. Доработка композиций:

- о усиление доминант;
 - о коррекция баланса элементов;
 - о уточнение деталей персонажей и среды.
5. Цветокоррекция:
- о выравнивание палитры;
 - о настройка насыщенности и контраста;
 - о добавление общих фильтров или эффектов (при необходимости).
6. Обсуждение результатов в группе, внесение финальных правок.
- Материалы:** все выполненные ранее иллюстрации (традиционные и цифровые), компьютер с Adobe Photoshop/Illustrator, графический планшет (по возможности).
- Задание на дом:** завершить доработку всех иллюстраций, подготовить файлы к финальной обработке (сохранить в форматах PSD и JPEG, 300 dpi).

Вопросы для обсуждения:

- Какие сцены наиболее важны для понимания сюжета?
- Как добиться единства стиля, если иллюстрации выполнены в разных техниках?
- Что важнее: точность деталей или общее настроение серии?
- Как цвет влияет на восприятие сказки читателем?

Занятие 18. Финальная обработка в цифровом виде, подготовка к презентации (PDF и ли печатные листы), мини-выставка работ в аудитории

Цель: создать завершённый проект иллюстрированной книги и представить его аудитории.

Ход занятия:

1. Сборка макета книги в Adobe InDesign или Photoshop:
 - о размещение иллюстраций на разворотах;
 - о добавление текстовых блоков (заголовки, цитаты из сказки);
 - о оформление обложки и форзацев;
 - о включение декоративных элементов (паттерны, рамки).
2. Экспорт макета в PDF для печати (СМΥК, 300 dpi, вылеты 3 мм).
3. Печать демонстрационных листов (формат А3 или А2) для выставки.
4. Организация мини-выставки:
 - о развеска работ в аудитории;
 - о подготовка аннотаций (название сказки, автор, концепция, используемые техники);
 - о освещение и зонирование пространства.
5. Презентация проектов:
 - о краткое выступление каждого студента (2–3 минуты);
 - о демонстрация PDF-файла или печатных разворотов;
 - о ответы на вопросы группы и преподавателя.
6. Коллективное обсуждение:
 - о анализ сильных и слабых сторон работ;
 - о рекомендации по улучшению;
 - о подведение итогов курса.

Материалы: оцифрованные иллюстрации, компьютер с Adobe InDesign/Photoshop, принтер для печати демонстрационных листов, крепёжные материалы для выставки (кнопки, скотч), бумага для аннотаций.

Задание на дом: подготовить электронный архив проекта (папка с исходниками, PDF-макет, фото выставки), написать краткий отчёт (что удалось/не удалось, чему научились).

Вопросы для обсуждения:

- Что было самым сложным в создании серии?
- Как изменилось ваше видение сказки после работы над иллюстрациями?
- Какие навыки вы приобрели в ходе курса?
- Как можно развить этот проект дальше (анимация, интерактивная книга)?

Итоговый результат: завершённый проект иллюстрированной книги, включающий:

- 6–8 финальных иллюстраций в едином стиле;

- макет книги в формате PDF;
- печатные демонстрационные листы;
- презентацию проекта и краткий отчёт.

Тема 6: Структура книги

Элементы книги, навигация, композиция разворотов

Практическое занятие №19-22. Анализ аналогов, создание макета книги.

Цель: Сформировать у студентов навыки анализа структуры книги и создания макета с продуманной навигацией и композицией разворотов, используя профессиональные инструменты вёрстки.

Теоретическая часть:

студенты изучают:

1. Основные элементы книги:

- о обложка (передний и задний лист, корешок): функции защиты и привлечения внимания, композиционное решение;
- о форзац: связующее звено между переплётом и блоком, декоративный элемент;
- о титульный лист: размещение выходных сведений (автор, название, издательство, год);
- о авантитул и контртитул: дополнительные информационные блоки;
- о имуцтитулы: разделение на части или главы, оформление;
- о колонтитулы и колонцифры: навигация по страницам;
- о оглавление и указатели: структура и поиск информации;
- о основной текст и иллюстрации: баланс и взаимодействие.

2. Навигация в книге:

- о визуальные маркеры разделов (шрифты, цвета, иконки);
- о система заголовков и подзаголовков;
- о нумерация страниц и колонцифра;
- о логическая последовательность элементов;
- о удобство использования для читателя.

3. Композиция разворота:

- о правило третьей и золотое сечение;
- о баланс текста и иллюстраций;
- о ритм и повторение элементов;
- о глубина и пространство (передний, средний, задний план);
- о негативное пространство и его роль;
- о модульная сетка как основа композиции.

4. Модульная сетка:

- о определение и функции (организация пространства, единство стиля);
- о типы сеток (простые, сложные, асимметричные);
- о настройка сетки в InDesign (колонки, интервалы, поля);
- о адаптация сетки под разные типы разворотов (текстовые, иллюстративные).

5. Анализ аналогов:

- о выбор книг для изучения (по жанру, стилю, аудитории);
- о разбор структуры и навигации;
- о оценка композиционных решений;
- о выявление удачных и неудачных решений;
- о составление схемы элементов и связей между ними.

6. Основы вёрстки в Adobe InDesign:

- о создание документа и настройка параметров (формат, вылеты, разрешение);
- о работа с мастер-страницами (шаблоны разворотов);
- о размещение текста и изображений;
- о стили абзацев и символов;
- о экспорт макета в PDF для печати.

План занятия:

Занятие 19. Изучение структуры книги

Цель: познакомиться с элементами книги, их функциями и расположением.

Ход занятия:

1. Обзор структуры книги на примерах (3–4 издания разных жанров).
2. Разбор функций и дизайна обложки, титульного листа, шмуцтитулов, колонтитулов.
3. Практическое задание: схематичное изображение структуры книги (блок-схема).
4. Обсуждение роли каждого элемента в восприятии книги читателем.

Материалы: печатные книги (образцы), бумага, карандаши, линейки.

Задание на дом: выбрать 3–4 книги для анализа (разные по жанру и стилю), подготовить краткие заметки по структуре каждой.

Вопросы для обсуждения:

- Какие элементы книги обязательны, а какие — опциональны?
- Как обложка влияет на первое впечатление читателя?
- Зачем нужны шмуцтитулы в современной книге?
- В чём разница между колонтитулом и колонцифрой?

Занятие 20. Анализ аналогов, создание схемы навигации

Цель: проанализировать структуру и навигацию в выбранных книгах, разработать схему навигации для собственного макета.

Ход занятия:

1. Презентация выбранных аналогов, обсуждение их структуры.
2. Выявление общих и уникальных элементов навигации.
3. Создание схемы навигации для своего макета:
 - о определение разделов и глав;
 - о выбор визуальных маркеров;
 - о проработка системы заголовков;
 - о планирование расположения колонтитулов и колонцифр.
4. Групповое обсуждение схем, обмен идеями.

Материалы: выбранные книги, бумага, маркеры, стикеры.

Задание на дом: доработать схему навигации, подготовить эскизы разворотов с указанием размещения текста и иллюстраций.

Вопросы для обсуждения:

- Какие решения по навигации показались вам наиболее удачными?
- Как сделать навигацию интуитивно понятной?
- Можно ли обойтись без колонтитулов в современной книге?
- Как структура книги влияет на восприятие сюжета?

Занятие 21. Эскизы разворотов, работа с сеткой

Цель: создать эскизы разворотов на основе схемы навигации, используя модульную сетку.

Ход занятия:

1. Повторение принципов модульной сетки, настройка сетки в тетради (на бумаге).
2. Перенос схемы навигации на эскизы разворотов (6–8 разворотов).
3. Композиционное размещение текста и иллюстраций:
 - о баланс элементов;
 - о ритм и повторение;
 - о учёт визуального веса.
4. Проверка читаемости и логики переходов между разворотами.
5. Обсуждение эскизов в группе, внесение правок.

Материалы: бумага формата А3, карандаши, линейки, ластик.

Задание на дом: оцифровать эскизы (сфотографировать или отсканировать), подготовить файлы для вёрстки в InDesign.

Вопросы для обсуждения:

- Как сетка помогает организовать пространство разворота?
- Что важнее: симметрия или асимметрия в композиции?
- Как иллюстрации влияют на восприятие текста?
- Какие приёмы создают визуальный ритм в серии разворотов?

Занятие 22. Вёрстка пробного разворота в InDesign

Цель: освоить основы вёрстки в Adobe InDesign, создать пробный разворот на основе эскиза.

Ход занятия:

1. Настройка документа в InDesign: формат, вылеты, разрешение.
2. Создание мастер-страниц с модульной сеткой.
3. Импорт текста и изображений.
4. Размещение элементов на развороте:
 - о применение стилей абзацев;
 - о выравнивание по сетке;
 - о корректировка интерлиньяжа и кернинга.

5. Проверка баланса текста и иллюстраций, читаемости.
6. Экспорт разворота в PDF (CMYK, 300 dpi, вылеты 3 мм).
7. Просмотр и обсуждение результатов, разбор ошибок.

Материалы: компьютер с Adobe InDesign, эскизы разворотов, текст и изображения для макета.

Задание на дом: завершить вёрстку ещё 1–2 разворотов, собрать их в PDF-файл для презентации на следующем занятии.

Вопросы для обсуждения:

- В чём преимущества работы с мастер-страницами?
- Как сохранить единство стиля при вёрстке разных разворотов?
- Какие инструменты InDesign наиболее полезны для книжной графики?
- Как проверить макет на готовность к печати?

Итоговый результат: макет книги, включающий:

- схему навигации и структуру;
- эскизы разворотов с модульной сеткой;
- 2–3 разворота, вёрстаных в Adobe InDesign;
- PDF-файл с пробными разворотами.

Примерная тематика:

1. «Кавказ и аланы: Века и народы. История формирования народов Северного Кавказа и их культур», Вера Борисовна Ковалевская.
2. «Северный Кавказ. Уникальная Россия», Владимир Горбатовский.
3. «Сказания о нартах. Эпос народов Северного Кавказа в пересказе Игоря Малышева», Игорь Малышев.
4. «Русские на Кавказе. Эпоха Ермолова и Паскевича», А. Г. Макаров.
5. «Горцы Кавказа и их освободительная борьба против русских» (автор не указан).
6. «Все Кавказские войны России. Самая полная энциклопедия» (автор не указан).
7. «История первой Кавказской войны. Султан-Мут Великий» (автор не указан).
8. «Кавказская война Российской Империи» (автор не указан).
9. «Кавказский капкан. Цхинвал–Тбилиси–Москва» (автор не указан).
10. «Горские народы Северного Кавказа на государственной службе в Российской Империи (XIX век)», Константин Александрович Прокудин.
11. «Кавказцы, или Подвиги и жизнь замечательных лиц, действовавших на Кавказе. Книга II, том 3» (автор не указан).
12. «Физическая география Кавказа», Николай Александрович Битюков.
13. «Физическая география Кавказа. Курс лекций. Выпуск I. Общая часть. Большой Кавказ», Н. Гвоздецкий.
14. «Туристическая география: Балканы, Крым, Кавказ», Т. М. Валькова, С. Н. Голубчиков.
15. «Раннесредневековая география Армении и стран Южного Кавказа», Арсен Шагинян.
16. «Флора и ботаническая география Северного Кавказа. Избранные труды», Н. Н. Портениер.
17. «Физическая география СССР (зоны СССР, Европейская часть СССР, Кавказ и Урал)», А. Архангельский, А. Алпатъев.
18. «Горцы Северного Кавказа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: проблемы истории, историографии и источниковедения», Алексей Юрьевич Безугольный, Николай Фёдорович Бугай.

19. «Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке», Шапи Магомедович Казиев, Игорь Вячеславович Карпеев.
20. «История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. — 1917 г.)», Алексей Леонтьевич Нарочницкий.
21. «Народы Северного Кавказа в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.» (автор не указан).
22. «Этническая история Северного Кавказа X — XIII вв.», Александр Вильямович Гадло.
23. «Второй кубанский поход и освобождение Северного Кавказа», И. Н. Комендровский.
24. «Двадцать пять лет на Кавказе (1842–1867)», Арнольд Львович Зиссерман.
25. «Культура мира в традициях и обычаях народов Северного Кавказа» (сборник авторских очерков ведущих учёных-историков Северного Кавказа).
26. «В горы Кавказа из Ессентуков», О. Ф. Ольховский.
27. «Дагестан. Маршрутный путеводитель», А. Де-Лазари.
28. «К ледяным полям Эльбруса. Очерк и путеводитель», С. Анисимов.
29. «Кавказский край. Путеводитель для туристов и курортных больных», С. Анисимов.
30. «Край, овеянный легендами», М. Х. Ахметов, Т. А. Марчануков.

Тема 7: Типографика в книге

Шрифты, работа с текстом, оформление элементов

Практическое занятие №23-26. Разработка типографики книги.

Цель: Сформировать у студентов навыки работы с типографикой в книжном дизайне: от выбора гарнитуры и создания буквиц до вёрстки текстового разворота с иллюстрацией.

Теоретическая часть:

студенты изучают:

1. **Основы типографики:**
 - о анатомия шрифта (основные штрихи, засечки, контрформа, кегль, интерлиньяж, кернинг);
 - о классификация шрифтов (антиква, гротеск, брусковый, рукописный, декоративный);
 - о читаемость и удобочитаемость текста;
 - о психология восприятия шрифтов (ассоциации, настроение, жанровое соответствие).
2. **Подбор гарнитуры для текста:**
 - о соответствие стиля шрифта жанру книги (сказка, научная литература, поэзия);
 - о возрастные особенности аудитории (детские книги, взрослые издания);
 - о технические требования к шрифтам для печати;
 - о сочетание шрифтов (основной текст + заголовки, цитаты).
3. **Декоративные элементы в книге:**
 - о буквицы: история, виды, стилизация;
 - о виньетки, рамки, разделители;
 - о орнаменты и их роль в оформлении;
 - о связь декоративных элементов с общей концепцией книги.
4. **Создание авторского шрифта:**
 - о этапы разработки (эскиз, модульная сетка, отрисовка букв);
 - о инструменты для создания шрифтов (FontForge, Glyphs, Illustrator);
 - о адаптация шрифта под задачи книги;
 - о тестирование читаемости и масштабирования.
5. **Вёрстка текстового разворота:**
 - о модульная сетка и её настройка под текст и иллюстрации;
 - о баланс текста и изображения;
 - о выравнивание текста (по левому краю, по ширине, по центру);
 - о работа со стилями абзацев и символов;
 - о оформление сносок, примечаний, цитат.
6. **Технические аспекты типографики:**
 - о разрешение изображений (300 dpi для печати);

- о цветовые профили (СМΥК для печати, RGB для экрана);
- о экспорт макета в PDF с сохранением шрифтов и эффектов;
- о подготовка файлов к печати (вылеты, метки обрезки).

План занятия:

Занятие 23. Изучение шрифтов, выбор гарнитуры для текста

Цель: проанализировать шрифты и выбрать гарнитуру для основного текста книги.

Ход занятия:

1. Обзор основных типов шрифтов, разбор их характеристик.
2. Анализ 5–7 книг разных жанров: шрифты, кегли, интерлиньяж.
3. Подбор 3–4 вариантов гарнитур для сказки (основной текст + заголовки).
4. Проверка читаемости на разных кеглях (10 pt, 12 pt, 14 pt).
5. Обсуждение выбора в группе, обоснование решений.

Материалы: печатные книги (образцы), компьютер с программами для просмотра шрифтов (Adobe Fonts, Google Fonts), бумага, карандаши.

Задание на дом: создать таблицу сравнения выбранных шрифтов (название, тип, кегль, примечания/недостатки), подготовить эскизы заголовков и цитат.

Вопросы для обсуждения:

- Какие шрифты лучше подходят для детской книги?
- Как кегль и интерлиньяж влияют на восприятие текста?
- Можно ли сочетать антикву и гротеск в одной книге?
- Что важнее: красота шрифта или его читаемость?

Занятие 24. Создание буквиц и декоративных элементов (тушь, перо)

Цель: разработать буквицы и декоративные элементы для книги в традиционной технике

Ход занятия:

1. История и виды буквиц, разбор примеров из старинных книг.
2. Эскизирование: наброски 3–4 вариантов буквиц (заглавные буквы А, Б, В).
3. Отработка техники работы с пером и тушью: линии, штрихи, заливки.
4. Создание финальных вариантов буквиц на бумаге формата А5.
5. Добавление декоративных элементов (рамки, виньетки) в том же стиле.
6. Обсуждение результатов, анализ выразительности.

Материалы: бумага для графики (А5), тушь, перья (широкое и острое), кисти, линейки, ластики.

Задание на дом: оцифровать лучшие варианты буквиц (сфотографировать или отсканировать), подготовить файлы для дальнейшей обработки.

Вопросы для обсуждения:

- Как буква задаёт тон всей книге?
- Какие элементы орнамента уместны в сказке?
- В чём разница между декоративной и функциональной буквицей?
- Как техника исполнения влияет на стиль элемента?

Занятие 25. Оцифровка элементов, создание авторского шрифта

Цель: перевести ручные работы в цифровой формат, создать базовый набор букв авторского шрифта.

Ход занятия:

1. Импорт эскизов в Adobe Illustrator или FontForge.
2. Векторизация буквиц и орнаментов.
3. Разработка модульной сетки для шрифта.
4. Отрисовка 10–15 букв (гласные и частотные согласные) в едином стиле.
5. Настройка кернинга и интерлиньяжа.
6. Экспорт пробного шрифта в формате .ttf.
7. Тестирование шрифта в текстовом блоке (абзац сказки).

Материалы: компьютер с Adobe Illustrator/FontForge, графический планшет (по возможности), оцифрованные эскизы.

Задание на дом: доработать шрифт (добавить буквы, знаки препинания), создать демонс

традиционный лист с примерами использования.

Вопросы для обсуждения:

- В чём сложность создания собственного шрифта?
- Как сохранить «ручную» эстетику в цифровом шрифте?
- Какие буквы чаще всего вызывают трудности при отрисовке?
- Где можно использовать авторский шрифт помимо книги?

Занятие 26. Вёрстка текстового разворота с иллюстрацией

Цель: создать завершённый разворот книги, сочетающий текст, иллюстрации и декоративные элементы.

Ход занятия:

1. Настройка документа в Adobe InDesign (формат, вылеты, модульная сетка).
2. Размещение текста с выбранным шрифтом (основной текст, заголовки, цитаты).
3. Вставка иллюстрации, корректировка размеров и положения.
4. Добавление буквицы и декоративных элементов.
5. Проверка баланса текста и изображения:
 - о визуальная иерархия (заголовок → иллюстрация → текст);
 - о ритм строк и пробелов;
 - о контраст шрифтов и цветов.

6. Экспорт разворота в PDF (CMYK, 300 dpi, вылеты 3 мм).

7. Просмотр и обсуждение результатов, разбор ошибок.

Материалы: компьютер с Adobe InDesign/Illustrator, текст сказки, иллюстрации, авторские шрифты, декоративные элементы.

Задание на дом: подготовить 2–3 варианта разворота с разными композиционными решениями, собрать их в PDF-файл для презентации.

Вопросы для обсуждения:

- Как иллюстрация влияет на выбор шрифта?
- Где лучше размещать буквицу на развороте?
- Какие приёмы помогают выделить цитату в тексте?
- Как проверить макет на готовность к печати?

Итоговый результат: комплект материалов по типографике книги, включающий:

- таблицу сравнения шрифтов с обоснованием выбора;
- 3–4 варианта буквиц и декоративных элементов (в традиционном и цифровом виде);
- базовый набор букв авторского шрифта (.ttf);
- 2–3 варианта текстового разворота с иллюстрацией (PDF).

Тема 8: Вёрстка и композиция

Ритм разворотов, баланс текста и изображения.

Практическое занятие №27-30. Вёрстка книги с иллюстрациями.

Цель: Сформировать у студентов навыки профессиональной вёрстки книги: от компоновки разворотов с учётом ритма до создания завершённого макета главы с иллюстрациями.

Теоретическая часть:

студенты изучают:

1. **Ритм разворотов в книге:**
 - о чередование текстовых и иллюстративных разворотов;
 - о смена крупности планов (общий, средний, крупный);
 - о баланс динамики и статики;
 - о визуальные акценты и доминанты на разворотах;
 - о плавные переходы между сценами.
2. **Баланс текста и изображения:**
 - о пропорции площади, занимаемой текстом и иллюстрацией;
 - о взаимодействие текстовых блоков и визуальных элементов;
 - о выравнивание и привязка к модульной сетке;
 - о создание визуальной иерархии (заголовков → иллюстрация → текст);
 - о использование негативного пространства.

3. **Компоновка разворотов:**

- о правило третьей и золотое сечение;
- о диагональные и вертикальные композиции;
- о глубина пространства (передний, средний, задний план);
- о связь между левой и правой страницами разворота;
- о учёт «пробегов» (открытых пространств) при раскрытии книги.

4. **Работа с колонками, отступами и полями:**

- о настройка параметров страницы (форматы А5, А4 и др.);
- о выбор ширины колонок (1–3 колонки в зависимости от задачи);
- о расчёт полей и интервалов (внутренние, внешние, верхние, нижние);
- о вылеты под обрез (3–5 мм);
- о соблюдение единообразия отступов.

5. **Вёрстка сложных разворотов:**

- о развороты на весь разворот (spread);
- о размещение иллюстраций поверх текста или рядом с ним;
- о обтекание текстом изображений;
- о работа с многослойными композициями;
- о интеграция декоративных элементов (буквицы, виньетки).

6. **Модульная сетка:**

- о типы сеток для книг разного жанра;
- о адаптация сетки под иллюстрации разного размера;
- о привязка текста и изображений к направляющим;
- о гибкость сетки для творческих решений.

7. **Технические аспекты вёрстки:**

- о разрешение изображений (300 dpi для печати);
- о цветовые профили (CMYK для печати, RGB для экрана);
- о экспорт макета в PDF с сохранением шрифтов и эффектов;
- о подготовка файлов к печати (вылеты, метки обрезки, bleed).

8. **Создание макета главы:**

- о структура главы (начало, развитие, кульминация, завершение);
- о последовательность разворотов и логика повествования;
- о стилистическое единство всех элементов;
- о проверка читаемости и удобства навигации.

План занятия:

Занятие 27. Компоновка разворотов с учётом ритма

Цель: разработать компоновку разворотов книги, учитывая ритм и баланс элементов.

Ход занятия:

1. Анализ 2–3 книг с разной композицией разворотов (детская книга, художественная проза, нон-фикшн).
2. Разбор принципов ритма: чередование планов, смена акцентов, визуальная динамика.
3. Создание схемы разворотов для главы сказки (6–8 разворотов):
 - о обозначение текстовых и иллюстративных страниц;
 - о разметка доминант и акцентов;
 - о планирование переходов между сценами.
4. Эскизирование разворотов на бумаге (формат А3):
 - о наброски размещения текста и иллюстраций;
 - о проработка композиционных решений.
5. Обсуждение схем в группе, внесение правок.

Материалы: печатные книги (образцы), бумага А3, карандаши, линейки, ластики.

Задание на дом: доработать эскизы разворотов, подготовить их к оцифровке (сфотографировать или отсканировать).

Вопросы для обсуждения:

- Как ритм разворотов влияет на восприятие книги?
- Какие приёмы создают динамику в серии разворотов?

- Где лучше размещать ключевые иллюстрации в главе?
- Как избежать монотонности в компоновке?

Занятие 28. Работа с колонками, отступами, полями

Цель: освоить настройку параметров страницы и компоновку текста в колонках.

Ход занятия:

1. Настройка документа в Adobe InDesign:
 - о формат страницы (A5, A4);
 - о поля и вылеты (3–5 мм);
 - о количество колонок (1–3);
 - о интервалы между колонками.
2. Создание мастер-страниц с модульной сеткой.
3. Импорт текста сказки, применение стилей абзацев.
4. Размещение текста в колонках с учётом:
 - о выравнивания (по левому краю, по ширине);
 - о интерлиньяжа и кернинга;
 - о заголовков и подзаголовков.
5. Проверка читаемости, корректировка отступов и полей.
6. Экспорт пробного разворота в PDF.

Материалы: компьютер с Adobe InDesign, эскизы разворотов, текст сказки.

Задание на дом: настроить макет для всех разворотов главы, разместить текст с учётом сетки.

Вопросы для обсуждения:

- Как ширина колонки влияет на читаемость текста?
- Зачем нужны вылеты под обрез?
- В чём разница между внутренними и внешними полями?
- Какие параметры сетки подходят для детской книги?

Занятие 29. Вёрстка сложных разворотов (развороты с иллюстрациями на весь разворот)

Цель: создать развороты с крупными иллюстрациями, интегрировать их в общий макет.

Ход занятия:

1. Разбор примеров сложных разворотов из профессиональных изданий.
2. Импорт иллюстраций в макет InDesign.
3. Размещение иллюстраций на развороте:
 - о масштабирование без потери качества;
 - о выравнивание по сетке;
 - о обтекание текстом (если требуется).
4. Композиционное сочетание текста и изображения:
 - о выделение заголовков и цитат;
 - о добавление буквиц и декоративных элементов;
 - о корректировка баланса масс.
5. Проверка визуальной иерархии и читаемости.
6. Экспорт сложных разворотов в PDF.

Материалы: компьютер с Adobe InDesign, иллюстрации, текст, декоративные элементы.

Задание на дом: завершить вёрстку всех разворотов главы, подготовить файлы к финальной сборке.

Вопросы для обсуждения:

- Как иллюстрация на весь разворот влияет на восприятие текста?
- Какие приёмы помогают связать разворот с соседними страницами?
- В чём сложность вёрстки spread-разворотов?
- Как сохранить единство стиля при чередовании текстовых и иллюстративных страниц?

Занятие 30. Создание макета главы (5–7 страниц)

Цель: собрать завершённый макет главы книги с иллюстрациями и декоративными элементами.

Ход занятия:

1. Сборка всех разворотов главы в единый документ InDesign.
2. Проверка последовательности и логики повествования.
3. Корректировка цветовой гаммы и шрифтов.
4. Добавление элементов навигации:
 - о колонтителы и колонцифры;
 - о шмуцтителы (если глава начинается с новой страницы);
 - о декоративные разделители.
5. Финальная проверка макета:
 - о соответствие техническим требованиям печати;
 - о отсутствие ошибок в тексте и изображениях;
 - о единство стиля и композиции.
6. Экспорт главы в PDF (CMYK, 300 dpi, вылеты 3 мм, метки обрезки).
7. Просмотр и обсуждение результатов, разбор ошибок.

Материалы: компьютер с Adobe InDesign, все подготовленные развороты, текст, иллюстрации, декоративные элементы.

Задание на дом: подготовить презентацию макета (PDF + 3–5 отдельных разворотов в высоком разрешении), написать краткий отчёт о работе (выбор решений, трудности, итоги).

Вопросы для обсуждения:

- Что было самым сложным в создании макета главы?
- Как ритм разворотов помогает раскрыть сюжет?
- Какие технические аспекты вёрстки требуют особого внимания?
- Как можно улучшить этот макет в будущем?

Итоговый результат: завершённый макет главы книги (5–7 страниц), включающий:

- компоновку разворотов с учётом ритма;
- вёрстку текста в колонках с полями и отступами;
- сложные развороты с иллюстрациями на весь разворот;
- PDF-файл макета, готовый к печати;

Тема 9: Полиграфическое исполнение

Подготовка макета к печати, цветоделение, технические требования

Практическое занятие №31-33. Доработка и подготовка итогового проекта.

Цель: Сформировать у студентов навыки подготовки полиграфического макета к печати: от проверки цветковых профилей и создания вылетов до экспорта файлов и оформления обложки, форзаца и титульных листов.

Теоретическая часть:

студенты изучают:

1. **Цветовые профили и цветоделение:**
 - о различия между RGB (для экрана) и CMYK (для печати);
 - о важность использования CMYK для печатных макетов;
 - о конвертация цветов без потери насыщенности;
 - о особенности цветоделения при офсетной печати;
 - о работа с Pantone (при необходимости специальных цветов).
2. **Технические требования к макетам:**
 - о разрешение изображений (300 dpi для печати);
 - о вылеты под обрез (3–5 мм со всех сторон);
 - о безопасные зоны (отступы от края для текста и важных элементов);
 - о метки обрезки и приводки (для точной резки и совмещения красок);
 - о цветовая шкала для контроля цветопередачи.
3. **Форматы файлов для печати:**
 - о PDF/X-1a: стандарт для цифровой и офсетной печати (встраивание шрифтов, растровирование эффектов);
 - о преимущества PDF перед другими форматами;
 - о настройки экспорта для разных типов печати (цифровая, офсетная, шелкография);

- о проверка файла перед отправкой в типографию.
- 4. **Структура книжного блока:**
 - о обложка (передний и задний лист, корешок): материалы, ламинация, тиснение;
 - о форзац: функции и варианты оформления (однотонный, с рисунком, дублирующий обложку);
 - о титульный лист: размещение выходных данных (автор, название, издательство, год);
 - о авантитул и контртитул: дополнительные информационные блоки;
 - о шмуцтитулы: оформление разделов и глав.
- 5. **Особенности вёрстки для печати:**
 - о учёт спуска полос (раскладка страниц перед печатью);
 - о совмещение лицевой и оборотной стороны;
 - о контроль толщины линий (не менее 0,15 мм для печати);
 - о избегание прозрачностей и сложных эффектов без растривания.
- 6. **Проверка макета перед печатью:**
 - о препресс-проверка в Adobe InDesign (предпечатная проверка);
 - о поиск ошибок: отсутствующие шрифты, низкое разрешение изображений, RGB-цвета;
 - о создание пробной распечатки (цветопробы);
 - о согласование с типографией технических параметров.
- 7. **Оформление обложки и форзаца:**
 - о композиционное решение (связь с внутренними иллюстрациями);
 - о выбор шрифтов для названия и автора;
 - о использование текстур и спецэффектов (ламинация, УФ-лак, тиснение);
 - о расчёт размеров корешка (в зависимости от количества страниц).

План занятия:

Занятие 31. Проверка цветовых профилей, создание вылетов и меток

Цель: привести макет в соответствие с техническими требованиями печати: настроить цветовые профили, добавить вылеты и метки.

Ход занятия:

1. Анализ текущего макета: проверка цветовых профилей (RGB/CMYK).
2. Конвертация всех элементов в CMYK.
3. Настройка вылетов под обрез (3–5 мм) в Adobe InDesign.
4. Добавление меток обрезки и приводки.
5. Создание цветовой шкалы для контроля печати.
6. Проверка разрешения изображений (300 dpi).
7. Препресс-проверка макета (меню «Файл» → «Предпечатная проверка»).
8. Обсуждение результатов, исправление ошибок.

Материалы: компьютер с Adobe InDesign, итоговый макет книги (PDF или INDD), образцы технических требований типографий.

Задание на дом: завершить проверку и корректировку макета, подготовить файл к экспорту в PDF.

Вопросы для обсуждения:

- Почему нельзя печатать макет в RGB?
- Зачем нужны вылеты под обрез?
- Как метки обрезки помогают в типографии?
- Какие ошибки чаще всего выявляются на этапе препресс-проверки?

Занятие 32. Экспорт файлов в PDF для цифровой и офсетной печати

Цель: экспортировать макет в формате PDF, соответствующем требованиям цифровой и офсетной печати.

Ход занятия:

1. Обзор стандартов PDF для печати (PDF/X-1a, PDF/X-4).
2. Настройка параметров экспорта в Adobe InDesign:
 - о встраивание шрифтов;

- о растривание прозрачностей;
 - о сжатие изображений без потери качества;
 - о включение вылетов и меток.
3. Экспорт пробного разворота в PDF.
 4. Проверка файла в Adobe Acrobat (панель «Предпечатная проверка»).
 5. Корректировка настроек экспорта при необходимости.
 6. Экспорт полного макета книги в PDF.
 7. Сохранение двух версий: для цифровой печати и для офсетной (с учётом особенностей).

Материалы: компьютер с Adobe InDesign и Acrobat, макет книги, инструкции типографий по требованиям к файлам.

Задание на дом: отправить PDF-файл в типографию (или преподавателю) для проверки, получить обратную связь, внести финальные правки.

Вопросы для обсуждения:

- В чём разница между цифровой и офсетной печатью?
- Почему важно встраивать шрифты в PDF?
- Что такое растривание и зачем оно нужно?
- Как проверить PDF-файл перед отправкой в типографию?

Занятие 33. Создание макета обложки, форзаца, титульных листов

Цель: разработать завершённый дизайн обложки, форзаца и титульных страниц, интегрировать их в общий макет книги.

Ход занятия:

1. Разбор примеров удачных обложек и форзацев (по жанрам).
2. Эскизирование обложки:
 - о композиция (иллюстрация, текст, декоративные элементы);
 - о выбор шрифтов для названия и автора;
 - о расчёт ширины корешка (по количеству страниц).
3. Вёрстка обложки в Adobe InDesign с учётом вылетов и сгиба.
4. Разработка форзаца:
 - о варианты оформления (монохром, рисунок, повторение элементов обложки);
 - о связь с внутренней стилистикой книги.
5. Оформление титульного листа и шмуцтитулов:
 - о размещение выходных данных;
 - о шрифтовая иерархия;
 - о декоративные элементы.
6. Сборка всех элементов в единый PDF-файл.
7. Финальная проверка макета (цвета, шрифты, вылеты).
8. Экспорт обложки и форзаца в отдельные PDF.

Материалы: компьютер с Adobe InDesign/Illustrator, иллюстрации, шрифты, образцы обложки, формулы расчёта корешка.

Задание на дом: подготовить полный комплект файлов для печати (макет книги, обложка, форзац, титульные листы в PDF), составить сопроводительное письмо в типографию с указанием требований.

Вопросы для обсуждения:

- Как обложка влияет на решение читателя купить книгу?
- Какие элементы обязательны на титульном листе?
- В чём сложность вёрстки обложки с корешком?
- Как форзац связывает переплёт и книжный блок?

Итоговый результат: комплект файлов для печати книги, включающий:

- PDF-файл макета книги (СМУК, 300 dpi, вылеты 3–5 мм, метки обрезки);
- PDF-файлы обложки (с расчётом корешка) и форзаца;
- PDF-файлы титульных листов и шмуцтитулов;

Тема 10: Финальный проект

Сборка книги и презентация

Практическое занятие №34. Завершение и презентация иллюстрированной книги.

Цель: Закрепить полученные знания и навыки путём создания завершённого проекта иллюстрированной книги (20–25 страниц) и его публичной презентации, демонстрирующей композиционное единство, техническую грамотность и художественную выразительность работы.

Теоретическая часть:

студенты изучают:

1. Принципы сборки книги:

- о последовательность страниц и разворотов;
- о учёт спуска полос для печати;
- о связь между элементами (обложка, форзац, титульный лист, внутренние страницы);
- о сохранение стилистического единства на всех этапах.

2. Финальная доработка разворотов:

- о проверка цветовой гаммы и контрастности;
- о корректировка композиции и баланса текста и иллюстраций;
- о устранение мелких дефектов (штрихи, пятна, артефакты);
- о унификация шрифтов и отступов.

3. Подготовка печатного образца или PDF-версии:

- о выбор формата экспорта (PDF/X-1a для печати);
- о настройка разрешения (300 dpi), цветowych профилей (CMYK);
- о добавление вылетов под обрез (3–5 мм) и меток обрезки;
- о встраивание шрифтов и растрование эффектов;
- о создание двух версий: для печати и для цифровой презентации.

4. Организация мини-выставки:

- о принципы развески работ (освещение, расстояние между экспонатами);
- о оформление аннотаций (название книги, автор текста, автор иллюстраций, концепция);
- о подготовка краткого устного комментария (2–3 минуты): замысел, выбор стиля, цветовые решения, технические особенности;
- о взаимодействие с аудиторией (ответы на вопросы, обсуждение).

5. Критерии оценки итогового проекта:

- о художественная выразительность иллюстраций;
- о композиционная целостность книги;
- о соответствие макета техническим требованиям печати;
- о грамотность презентации и защиты проекта;
- о оригинальность авторского подхода.

План занятия:

Занятие 34. Сборка книги и презентация

Цель: завершить иллюстрированную книгу и представить её на мини-выставке с краткими комментариями авторов.

Ход занятия:

1. Доработка всех разворотов (1–1,5 часа):

- о финальная проверка композиции и баланса элементов;
- о корректировка цветовой гаммы (насыщенность, контраст);
- о унификация шрифтов, отступов и полей;
- о устранение технических ошибок (низкое разрешение, RGB-цвета).

2. Финальная вёрстка книги (1–1,5 часа):

- о сборка всех разворотов в единый документ в Adobe InDesign;
- о проверка последовательности страниц;
- о добавление обложки, форзаца, титульных листов;
- о настройка спуска полос (при необходимости).

3. Подготовка печатного образца или PDF-версии (1 час):

- о экспорт макета в PDF/X-1a (CMYK, 300 dpi, вылеты 3–5 мм);
- о создание цифровой версии для экрана (RGB, оптимизированное сжатие);
- о проверка файла в Adobe Acrobat (панель «Предпечатная проверка»).

4. Организация мини-выставки (1 час):

- о развеска разворотов на стендах (последовательность повествования);
- о размещение обложки и форзаца в центре экспозиции;
- о оформление аннотаций к каждой работе (название, автор, концепция);
- о настройка освещения (равномерное, без бликов).

5. Презентация проектов (1 час):

- о устные выступления студентов (2–3 минуты на проект):
 - краткое описание книги (жанр, целевая аудитория);
 - концепция иллюстраций и типографики;
 - технические особенности вёрстки;
 - трудности и способы их решения;
- о ответы на вопросы аудитории;
- о коллективное обсуждение работ (плюсы, минусы, идеи для развития).

6. Заключительный разбор (30 минут):

- о оценка проектов по критериям (художественность, композиция, техника, презентация);
- о обратная связь от преподавателя и одногруппников;
- о рекомендации для дальнейшего совершенствования навыков.

Материалы:

- компьютер с Adobe InDesign/Illustrator/Photoshop;
- итоговый макет книги (все развороты, обложка, форзац);
- бумага для распечатки образцов (формат А3/А4);
- стенды и крепления для выставки;
- аннотации и таблички с названиями.

Задание на дом:

- загрузить PDF-версию книги в электронное портфолио;
- записать видео-презентацию проекта (3–5 минут) с демонстрацией разворотов и комментариями;
- подготовить краткий отчёт (1–2 страницы) о работе над проектом: этапы, решения, итоги, выводы.

Вопросы для обсуждения:

1. Что было самым сложным в сборке книги? Как вы это преодолели?
2. Как вы добивались единства стиля на всех разворотах?
3. Какие технические требования к печати оказались наиболее важными?
4. Как обложка отражает содержание книги?
5. Что бы вы изменили в проекте, если бы у вас было больше времени?
6. Какие навыки, полученные в ходе курса, оказались наиболее полезными?
7. Как вы считаете, удалось ли вам передать настроение текста через иллюстрации?
8. Какие приёмы вёрстки помогли сделать книгу удобной для чтения?
9. Что вы узнали нового о полиграфическом исполнении книг?
10. Как вы планируете использовать этот опыт в будущих проектах?

Итоговый результат: завершённый проект иллюстрированной книги, включающий:

- финальную вёрстку (20–25 страниц) с иллюстрациями, обложкой, форзацем и титульными листами;
- PDF-файл для печати (CMYK, 300 dpi, вылеты, метки);
- цифровую версию книги (RGB, оптимизированный PDF);
- распечатанные развороты для мини-выставки;

Список использованной литературы

Основная литература

1. Заманова, И. Ф. Иллюстрация детской книги : учебное пособие для СПО / И. Ф. Заманова, И. Г. Фоменко. — Саратов : Профобразование, 2020. — 52 с. — ISBN 978-5- 4488-

- 0890-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/98503>
2. Попов, А. Д. Графический дизайн : учебное пособие / А. Д. Попов. — 3-е изд. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2020. — 157 с. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/110204>
3. Шелестовская, В. А. Стили в графическом дизайне : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», профиль подготовки «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «магистр» / В. А. Шелестовская, Г. С. Елисеенков ; Кемеров. гос. ин-т культуры. - Кемерово : КемГИК, 2022. - 139 с. - ISBN 978-5-8154-0641-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2050518>

Перечень дополнительной литературы

1. Каск, А.Н. РУССКАЯ ЖУРНАЛЬНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ XIX ВЕКА: МЕТОДИКА СИСТЕМАТИЗАЦИИ / А.Н. Каск // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика .— 2014 .— №4 .— С. 22-40 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/418891>
2. Ескина, Е.В. Советская книжная иллюстрация и неофициальное искусство конца 1950-х - 1980-х гг. / Е.В. Ескина // Вестник Московского университета. Серия 8. История. — 2012 .— №4 .— С. 103-115 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/378430>
3. Быстрова, Т. Ю. Философия дизайна / Т. Ю. Быстрова .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012 .— 81 с. — ISBN 978-5-7996-0691-6 . — URL: <https://lib.rucont.ru/efd/209435>

Интернет-ресурсы www.stroygorhoz.ru metalldekor-k.ru www.garantmetall.ru www.elitsad.ru <http://rosdesign.com> <http://dic.academic.ru> http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/files/tender/2011/03/mebel_p6.pdf.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине «Книжная графика и иллюстрация»
для студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	
2. Технологическая карта самостоятельной работы	
3. Методические рекомендации по изучению теоретического материала ...	
4. Порядок выполнения самостоятельной работы магистрантом.....	
5. Методические рекомендации по подготовке к экзамену.....	
5. Критерии оценки самостоятельной работы обучающегося	
6. Список литературы, рекомендуемый к использованию в самостоятельной работе студентов	

Введение

Образовательный процесс традиционно делится на аудиторный и внеаудиторный. Внеаудиторная самостоятельная учебная работа студентов - это усвоение содержания образования и формирование профессиональных компетенций во внеаудиторное время по темам или разделам тем, определенным рабочей программой учебной дисциплины для самостоятельного изучения.

Качество обучения во многом зависит от того, как организована внеаудиторная самостоятельная работа студентов по изучению предмета. Умения самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск информации, анализировать информацию, структурировать ее, аргументированно высказывать свою точку зрения становятся актуальными требованиями к личным и профессиональным качествам современного выпускника.

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов). Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. Новыми Государственными образовательными стандартами предусматривается, как правило, до 50% часов из общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов (далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуации. Формирование такого умения в рамках данной дисциплины происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение проектных заданий, написание сообщения и составления презентационного альбома. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

Данные методические рекомендации разработаны на основе следующей регламентирующей документации:

- Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1, действующего до 31.08.2013 г.;
- Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ;
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступающего в силу с 01.09.2013 г.;
- Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71;
- ГОС ВПО, ФГОС ВПО, образовательных стандартов СКФУ;
- Нормативно-методических документов Министерства образования и науки Российской Федерации;

- Инструктивного письма Минобразования РФ «Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений» от 27 ноября 2002 г. №14-55-996ин/15;
- Приказа Федерального агентства по образованию «О задачах высших учебных заведений по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования» от 10 февраля 2010 г. № 109;
- Устава Университета.

План-график выполнения СРС по дисциплине

№ п/п	Вид деятельности студентов	Сроки выполнения
1.	Тестирование	11
2.	Творческое задание	16

Технологическая карта самостоятельной работы студента

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

На первом этапе необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, в которой рассмотрено содержание тем практических занятий, темы и виды самостоятельной работы. По каждому виду самостоятельной работы предусмотрены определенные формы отчетности.

Для успешного освоения дисциплины, необходимо выполнить следующие виды самостоятельной работы, используя рекомендуемые источники информации

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

Работа с конспектом лекций

Просмотрите конспект сразу после занятий. Отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попробуйте найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.

Каждую неделю отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам и тестам.

Выполнение практических занятий

На первом занятии получите у преподавателя задания по курсу, планы подготовки к лабораторным занятиям. Обзаведитесь всем необходимым методическим обеспечением.

Практическое занятие – одна из форм организации учебного процесса – самостоятельной работы обучающихся, которая регламентируется

требованиями документа. Практическое занятие представляет собой обсуждение обучающимися теоретических вопросов под

руководством преподавателя, углубление и закрепление теоретических знаний, развитие навыков самостоятельного решения практических задач. При подготовке к практическому занятию сначала следует прочесть конспект лекций по теме занятия, затем изучить учебную и справочную литературу (учебник, учебные пособия, словари, энциклопедии), после чего – первоисточники.

Литературу необходимо конспектировать и давать сжатые письменные ответы на вопросы практического занятия. В них следует отразить содержание главных понятий и связь между ними, дать собственную оценку тем или иным концепциям, выявить связь изучаемого вопроса с современностью, с будущей профессиональной деятельностью. По неясным вопросам необходимо обращаться к преподавателю.

Текст выступления на практическом занятии должен быть написан самим студентом (уже переработанный). Выступления, на которых студент ограничивается только чтением уже опубликованного текста, преподавателем не учитываются.

По пропущенным занятиям студент отчитывается в устной или письменной форме. В противном случае преподаватель имеет право задать студенту на зачете дополнительные вопросы по теме пропущенного занятия.

Преподаватель оценивает подготовку студента к практическому занятию по следующим критериям:

- Наличие конспектов, лекций;
- Понимание главных понятий, их связей;
- Умение мыслить самостоятельно, логично, последовательно, доказательно;
- Оценка идей, концепций, обоснование своей позиции, умение связывать теорию с практикой, приводить примеры, приводить аналогии;
- Навыки самостоятельного решения практических задач.

На занятия выносятся узловые темы, запланированные в программе учебной дисциплины, освоение которых определяет качество профессиональной подготовки будущих специалистов.

Цель занятия – формирование знаний по теме, развитие самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся путем равноправного и активного их участия в обсуждении рассматриваемых вопросов.

Задачи практического занятия:

- закрепление, расширение и углубление знаний по конструированию в дизайне среды общения и конкретной теме;
- развитие навыков постановки проблем и решения задач;
- отработка навыков ведения дискуссии, аргументации и отстаивания своей точки зрения;
- демонстрация обучающимися достигнутого уровня знаний;
- формирование навыков самостоятельной работы.

Функции практического занятия (семинара):

- познавательная,
- воспитательная,
- развивающая,
- контрольная.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ

При изучении дисциплины у бакалавров должен вырабатываться рационально-критический подход к изучаемым проблемам и явлениям. Это включает понимание того, что со временем ряд информационных и теоретических материалов устаревает, требуя критического отношения. С другой стороны, каждый текущий вопрос имеет свою историю, которую тоже полезно знать. Каждое событие может иметь

разные интерпретации, поэтому слова, сказанные много лет назад, могут иметь важное значение. Чтобы понять содержание материала, нужно уметь его прочитывать.

Начинать следует с предварительного просмотра, в ходе которого ознакомиться с названием работы, с аннотацией, оглавлением, предисловием. Часто замысел работы ясен уже при ознакомлении с ее названием. Но особенно интересен просмотр оглавления, в результате которого становится ясным развитие мысли автора.

Неплохо было бы появившиеся при этом мысли зафиксировать на бумаге.

Просматривая текст оглавления, нужно остановиться на тех главах, которые представляют для вас особенный интерес, бегло ознакомиться с ними, составляя в общих чертах свое представление о них. Цель этого действия – найти места, относящиеся к искомой теме, определив при этом, что ценного в каждом из них.

Следующий этап – прочтение выделенных мест с фиксацией самых главных сведений. При этом надо четко и ясно осознавать цель чтения, постоянно держа ее перед собой: по какому вопросу нужна информация, для чего нужна, ее характер и т.д. необходимо менять режим чтения – от беглого вдумчивого – в зависимости от ценности информации, останавливаясь там, где это требуется для глубокого понимания текста.

Следует научиться определять структуру текста по соподчиненности его частей, учитывая взаимосвязь текста с рисунками, сносками, примечаниями и таблицами. Все это поможет пониманию текста при беглом ознакомлении с ним. Так вырабатывается способность при прочтении сразу понимать смысл и значение новой информации.

Многие книги и статьи имеют в своем аппарате списки литературы, которые дают возможность пополнить информационную осведомленность о дополнительной литературе по данному вопросу.

Отдельный этап прочтения – ведение записей прочитанного. Существует несколько видов записей: план, выписки, тезисы, аннотация, резюме, конспект.

Планом удобно пользоваться при подготовке к устному выступлению по выбранной теме. Каждый пункт плана должен раскрывать одну из сторон избранной темы, а весь план должен охватывать ее целиком.

Тезисы предполагают сжатое изложение основных положений текста в форме утверждения или отрицания. Они являются более совершенной формой записей и представляют основу для дискуссии. К тому же их легко запомнить.

Аннотация – краткое изложение содержания – дает общее представление о работе.

Резюме кратко характеризует выводы, главные итоги произведения.

Конспект является наиболее распространенной формой ведения записей. Основную ткань конспекта составляют тезисы, дополненные доказательствами и рассуждениями. Конспект может быть текстуальным, свободным или тематическим. Текстуальный представляет собой цитатник с сохранением логики работы и структуры текста. Свободный конспект основан на изложении материала в том порядке, который более удобен автору. В этом смысле конспект представляет собирание воедино мыслей, разбросанных по всей книге. Тематический конспект может быть составлен по нескольким источникам, где за основу берется тема, интерпретируемая по-разному.

Экономия времени дает использование при записях различного рода сокращений, аббревиатуры и т.д. многие используют для регистрации исследуемых тем систему карточек. Преимущество карточек в том, что тема там излагается очень сжато, и они очень удобны в использовании, т.к. их можно разложить на столе, перегруппировать и без труда найти искомую тему.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА

Работая с литературными источниками, не следует ограничиваться простым пересказом содержания прочитанного. Необходимо выделить наиболее важные теоретические положения и обосновать их, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот же вопрос, оценить практическое и теоретическое значение результатов реферируемой работы, а также выразить собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других исследователей и пр.).

Реферируемый источник, списки использованной литературы, а также все ссылки на литературные работы должны быть оформлены по алфавиту с указанием фамилии и инициалов автора, название источника, места и года издания; для журнальных статей необходимо указать фамилию и инициалы автора, название статьи, журнала, год издания и номер.

1. Общие положения

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит критически мыслить.

1.2. При написании доклада по заданной теме студент составляет план, подбирает основные источники.

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и обобщения.

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления.

2. Выбор темы доклада

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы инициативу может проявить и студент.

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.

3. Этапы работы над докладом

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников).

3.3. Составление списка использованных источников.

3.4. Обработка и систематизация информации

3.5. Разработка плана доклада.

3.6. Написание доклада.

3.7. Публичное выступление с результатами исследования.

4. Структура доклада:

- титульный лист

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы);

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации);

- список использованных источников

5. Структура и содержание доклада

5.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

5.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции автора. В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.

5.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам.

5.4. Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.

5.5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1»

6. Требования к оформлению доклада

6.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе не входят в ее объем.

6.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.

6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

6.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.

7. Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;
- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научных конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам.

Оценкой «отлично» оценивается доклад, в котором соблюдены следующие требования: обоснована актуальность избранной темы; полно и четко представлены основные теоретические понятия; проведен глубокий анализ теоретических и практических исследований по проблеме; продемонстрировано знание методологических основ изучаемой проблемы; показана осведомленность о новейших исследованиях в данной отрасли (по материалам научной периодики); уместно и точно использованы различные иллюстративные приемы – примеры, схемы, таблицы и т. д.; показано знание межпредметных связей; работа написана с использованием терминов современной науки, хорошим русским языком, соблюдена логическая стройность работы; соблюдены все требования к оформлению доклада.

Оценкой «хорошо» оценивается доклад, в которой: в целом раскрыта актуальность темы; в основном представлен обзор основной литературы по данной проблеме; недостаточно использованы последние публикации по данному вопросу; выводы сформулированы недостаточно полно; собственная точка зрения отсутствует или недостаточно аргументирована; в изложении преобладает описательный характер

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии: изложение носит исключительно описательный, компилятивный характер; библиография ограничена; изложение отличается слабой аргументацией; работа не выстроена логически; недостаточно используется научная терминология; выводы тривиальны; имеются существенные недостатки в оформлении.

Если большинство изложенных требований к докладу не соблюдено, то он не засчитывается.

Методические рекомендации к выполнению и оформлению сообщения

Сообщение традиционно считается незначительной студенческой работой по сравнению с курсовыми и дипломными трудами. Поэтому и внимания его написанию мы уделяем меньше и зачастую не заботимся об оригинальности текста и стройности композиции.

Тем не менее, написание сообщения – неотъемлемая часть учебного процесса. Работая над ним, мы в первую очередь формируем навыки для создания более серьезных работ. Именно поэтому написать сообщение качественно нужно уметь.

Слово «сообщение» произошло от латинского «докладывать», «сообщать». В «Словаре методических терминов» Э. Г. Азимова сообщение определяется как вид письменного сообщения, изложение основных мыслей сообщения, объединенных одной темой, их систематизация, обобщение и оценка.

То есть, в сообщении не должны копироваться слово в слово книги и статьи, ведь он не является конспектом. Исходя из того, что в сообщении важна систематизация информации, в нем не может быть только один источник, иначе это будет доклад. И наконец, сообщение призван обобщать полученный из источников материал, а не обозревать сами книги.

Целью написания сообщения служит более глубокое понимание темы и запоминание полезной информации. Кроме того, когда вы работаете над сообщением, у вас вырабатываются навыки организованности и целеустремленности, что полезно не только в учебе.

Данные методические рекомендации содержат:

- общие положения по выполнению и оформлению сообщений;
- темы и планы сообщений для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов.
- список рекомендуемых информационных источников.

Общие положения по структуре сообщения

Выбор темы сообщения. Иногда преподаватель дает ее конкретно вам, иногда предлагает выбрать из большого списка тем, а иногда оставляет за вами полную свободу выбора лишь бы сообщение был в рамках программы изучаемого курса. При выборе темы главное – руководствоваться собственной заинтересованностью. Если тема близка и интересна, написание сообщения по ней будет идти быстро и с удовольствием, даже если по сути своей она глубже и сложнее других.

Также следует учесть наличие литературы. Если есть время подумать, лучше отметить для себя две-три темы (не больше) и поискать уже существующие наработки исследователей. На какую тему будет много качественного материала, ту и выбирайте.

Подбор материала. Самый современный и «ленивый» способ подбора литературы – Интернет. Для поиска информации входим на сайт одного из признанных поисковиков, таких как Yandex, Google, Nigma, и вводим ключевые слова по нашей теме. Лучше всего искать не просто любую информацию на данную тему, а электронные версии учебников и научных статей. В этом случае информация будет достоверной и действительно научной. Все найденные в Интернете статьи и разделы книг следует сохранять в одной папке, четко называя каждый источник, хоть соблазн побыстрее скопировать и лишь бы как сохранить и велик. Это в дальнейшем сэкономит время при поиске нужного тезиса.

Не стоит пренебрегать библиотекой, ведь зачастую именно там возможно найти основной материал, а информация из всемирной паутины станет вспомогательной. Кроме книг желательно использовать периодические издания. Важно, чтобы информация была актуальной, а учебники – современные. По мере освоения темы и набора нужной информации, начинает формироваться условный план сообщения. Когда весь материал подобран, приступаем непосредственно к написанию.

Структура сообщения. Объем сообщения обычно составляет до 25 страниц. Стандартный сообщение традиционно состоит из нескольких частей:

- 1) титульный лист;
- 2) оглавление или план;
- 3) введение;
- 4) основная часть;
- 5) заключение;
- 6) список использованной литературы.

Рассмотрим подробнее каждую из частей.

1. **Титульный лист.** При оформлении титульного листа учитываются требования учебного заведения. Чтобы потом не переделывать, лучше заранее попросить образец оформления у своего преподавателя. Оформлять титульный лист нужно предельно внимательно, чтобы не было опечаток. Если внутри работы ошибки и опечатки вполне могут остаться незамеченными, то «лицо» сообщения должно быть безукоризненным. Номер страницы на титульном листе не ставится.

2. **Оглавление** к сообщению содержит перечень глав, подглав и номера страниц к ним. Часто вместо оглавления, требуют написать план. План может быть простым, когда требуется пронумерованным списком перечислить название параграфов сообщения, и составным, когда помимо параграфов указывают и их подпункты.

3. **Введение.** Оно может состоять из одного абзаца, а может занимать страницу-полторы. Главная его цель – ввести читателя в суть проблемы. Во введении обосновывается выбор темы (чем она важна), ее актуальность. Очерчиваем цели и задачи работы. Если это

необходимо, делаем краткий обзор использованных источников. Если изначально написать введение не получилось, это можно сделать после написания заключения, когда все мысли систематизированы и получили окончательное оформление.

4. Основная часть. Перед тем, как приступить к написанию основной части, необходимо определиться с названиями глав и параграфов. Далее следует выстроить цепочку изложения, чтобы не нарушить последовательности мыслей и не отступить от заданной темы. Максимально освещайте главные аспекты, в основной части сообщения нужно изложить основные концепции, изложенные в источниках. Обязательно ссылайтесь на автора, если используете цитаты: это показатель вашей научной «подкованности». При цитировании оформляются ссылки. Существует несколько вариантов их оформления, например сноски, могут выноситься в конец страницы, а могут указываться кратко в квадратных скобках: номер источника в списке литературы и выходную страницу цитаты, поэтому уточнить их оформление лучше заранее.

5. Заключение. В заключение в краткой форме приводятся общие выводы по главной теме, а также излагается собственный взгляд на проблему и ее решение.

6. Список использованной литературы, или библиография – это систематизированное составление списка использованных источников. Иными словами, те сведения, по которым даже посторонний человек сможет отыскать конкретную книгу. Список составляется в алфавитном порядке на последней странице сообщения и имеет четкие правила.

Общие положения по оформлению сообщения

Титульный лист оформляется в соответствии с приведенным образцом (Приложение А).

Содержание – план сообщения (Приложение Б) с указанием страниц вопросов сообщения.

Оформление составляющих частей сообщения «Введение», Основная часть», «Заключение».

- Сообщение печатается через 1,5 интервала, шрифтом «Times New Roman» размером 14 пт.

- По четырем сторонам листа оставляются поля: с левой стороны - 30 мм, с правой - 15 мм, сверху - 20 мм, снизу - 20 мм. Абзацный отступ должен быть везде одинаковым и равняться 1,27 см.

- Нумерация страниц сообщения должна быть сквозной от титульного листа и проставляется со второй страницы введения. Порядковый номер страницы ставится вверху посередине строки.

- Каждый структурный элемент – введение, названия частей, заключение, список использованных информационных источников пишутся с новой страницы по центру полужирным шрифтом. В конце названий частей, а также слов «Содержание» или «План», «Введение», «Заключение», «Приложение», «Список использованных информационных источников» точки не ставятся, заголовки не подчеркиваются.

- Части нумеруются арабскими цифрами, после номера не ставят точку, например:

1 Материалы в графике

- Название параграфов, пунктов, подпунктов располагаются по центру, печатаются строчными буквами полужирным шрифтом. Нумеруются в пределах главы двойной нумерацией, например:

1.1 Древесные материалы

- Расстояние между названием параграфа, предыдущим и последующим текстом, между последней строкой текста и последующим заголовком таблицы или графика, а также

между последней строкой таблицы и последующим текстом должны быть равны одной свободной строке. Расстояния между строчками в заголовках частей, параграфов, таблиц, графиков, диаграмм и т. д., а также в скобках внизу страницы должны быть равны одному интервалу. Переносы слов в заголовках не допускаются.

- *Иллюстрации.* Особую наглядность и выразительность отдельным характеристикам работы дает иллюстративный материал: диаграммы, графики, схемы, фотографии и т.д. Все эти иллюстрации именуются рисунками и нумеруются по всей работе сквозным порядком или по отдельным частям арабскими цифрами (отдельно от нумерации таблиц). Иллюстрации следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации могут быть и черно-белые и цветные. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте сообщения.

- Надписи под рисунками следует размещать горизонтально, без рамок, вблизи элемента, к которому они относятся. Каждый рисунок должен иметь краткое содержательное название, которое помещается под рисунком в следующем порядке: название иллюстрации «Рисунок», порядковый номер цифрами без символа «№» и далее название иллюстрации. Название рисунка начинается с заглавной буквы, в конце названия точка не ставится, например:

Рисунок 5 – Мебель из стекла

- Если в работе одна иллюстрация, то она обозначается «Рисунок». В случае, когда иллюстрация не умещается на одной странице, ее переносят на другую.

- Необходимо обратить внимание на строгое соблюдение выбранного масштаба в диаграммах, графиках и т. д. Приведенные в таблицах, графиках, диаграммах и т. д. проценты должны исчисляться с точностью не менее чем до одной десятой. Цифры, отражающие стоимостные показатели, исчисляются с точностью до одной сотой, а цифры, показывающие расчеты в тоннах, килограммах, километрах, кубометрах и т. д., - с точностью до одной десятой.

- Все иллюстрации должны выполняться на стандартных листах формата А4 и размещаться так, чтобы их было удобно читать без поворота сообщения. В случае если поворот работы неизбежен, то иллюстрации надо ориентировать так, чтобы для ее просмотра сообщение разворачивался по часовой стрелке.

- После каждого графика, диаграммы, схемы и т. д. должны излагаться основные выводы, суждения, предложения, основанные на конкретном цифровом материале. Студенту необходимо при этом изложить собственную точку зрения по конкретному вопросу. Не следует по тексту работы приводить подряд несколько иллюстраций, так как могут возникнуть затруднения при описании собственных суждений, выводов, предложений по приведенным цифровым данным.

- *Таблицы.* Оформление таблиц в сообщении должно соответствовать ГОСТ 1.5 и ГОСТ 2.105. Цифровой материал, имеющийся в работе, целесообразно оформлять в форме таблиц. Таблицы, по возможности, не должны быть громоздкими, чтобы можно было быстро и легко понять значение помещенной в них информации. Таблица располагается в сообщении непосредственно после текста, в котором она упоминается первый раз или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в работе.

- Каждая таблица должна быть пронумерована, и иметь заголовок, кратко и ясно характеризующий их содержание. Нумерация таблиц может быть сквозной по всей работе. Название таблицы оформляется следующим образом, например:

Таблица 5 – **Физико-механические показатели различных типов полиуретана**

Показатель полиуретана	НИЦ ПУ-5	СКУ- ПФЛ -100	ТСК У- ФЭ-4	СКУ- ПФЛ -74	Ур-70 В	ПТГ Ф-1 000	СУРЭ Л- 20Ф	СКУ- ПФЛ - 100М	Диаф ор- ТДИ	ЛУР- СТ	ТГ 129/1 94
---------------------------	-------------	---------------------	-------------------	--------------------	------------	-------------------	-------------------	--------------------------	--------------------	------------	-------------------

Твердость по Шору усл.ед.	88÷93	95÷98	40÷90	88÷92	70÷80	95÷98	93÷97	95÷100	86÷88	75÷85	80÷100
Предел прочности при растяжении, кгс/см.кв	320÷450	350÷400	250÷350	400÷450	230÷390	350÷420	390÷500	450÷500	380÷460	400÷470	380÷520
Относительное удлинение при разрыве, %	450÷580	310÷350	400÷550	400÷470	670÷800	310÷370	330÷390	350÷370	500÷600	600÷700	320÷850
Сопротивление раздиру, кгс/см	75÷100	90÷110	20-30	70-80	30-45	90-110	90-110	85-95	55-65	20-30	90-110
Условное напряжение при 100 % удлинении, кгс/см ²	75-95	130-160	25-30	60-80	20-35	130-160	140-160	-	45-55	50-80	140-160
Относительное остаточное удлинение после разрыва, %	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 8	Не более 15	Не более 10	Не более 8	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 10
Температурный диапазон, °С	50	70	80	70	80	80	80	80	80	50	50

Ссылки на таблицу следует делать без сокращения слов, например, «таблица 8». Символ «№» перед порядковым номером таблицы не ставят.

- Все графы (колонки) в таблице должны иметь порядковую нумерацию. Заголовки отдельных граф (колонок) и строк таблицы следует писать кратко и понятно, не допускается сокращение отдельных слов, кроме общепринятых, с заглавной буквы в единственном числе. В таблице обязательно указываются единицы измерения, периоды времени (год, квартал, месяц и т. д.) и другие данные, четко и правильно раскрывающие основное ее содержание. Точка в конце названия таблицы не ставится.

- При необходимости нумерации показателей или других данных с левой стороны таблицы указываются порядковые номера в графе перед их наименованием. Если цифровые данные в графах таблицы имеют различные единицы измерения (кг, руб., шт., проценты и т.д.), то единицы измерения указывают в заголовке каждой графы.

- Если все показатели таблицы имеют одноименную единицу измерения, например, тыс. руб., то сокращенное обозначение этой единицы измерения помещается над таблицей (под заголовком таблицы в правом верхнем углу).

- Если в таблице преобладает одна единица измерения, но есть показатели с другими размерностями, то над таблицей помещается доминирующая единица измерения, а названия других единиц измерения приводятся в заголовках соответствующих граф.
- Дробные числа приводятся цифрами, как правило, в виде десятичных дробей, кроме специфических, - например, дюймов. В графах таблиц не должно быть свободных мест, даже если данные отсутствуют. В этом случае ставят тире или пишут «нет».
- Если расчеты ведутся с точностью до одной сотой, то при отсутствии сотых долей после запятой ставится ноль, например, 105,10% или 98,00%, и так далее с точностью до одной десятой, тысячной.
- Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и ее номер указывают один раз над первой частью таблицы, над другими частями справа пишут слово «Продолжение» справа и указывают номер таблицы, например, «Продолжение таблицы 8». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок таблицы помещают только над ее первой частью.
- Громоздкие таблицы и большие по объему материалы графического характера (схемы, графики, рисунки и другие) целесообразно помещать в конце работы как приложения. В приложения выносятся подробные математические выкладки, текст вспомогательного характера, если они перегружают основной текст, мешают развитию основных положений, закрывают их и так далее.
- *Примечания.* Примечания следует помещать в работе при необходимости пояснения содержания текста, таблицы, иллюстраций. Примечания размещают непосредственно после текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире, и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.

Пример одного примечания:

Примечание

Высокая плотность, твердость и прочность древесины являются её ключевыми качествами.

Пример нескольких примечаний:

Примечания

1. *Древесина обладает следующими свойствами: физическими, механическими и химическими.*
 2. *Самыми основными свойствами древесины считаются текстура, влажность, твердость, прочность и некоторые эксплуатационные характеристики.*
- *Ссылки.* Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. Ссылки на литературу могут быть внутритекстовые и подстрочные. Во внутритекстовых ссылках на источник после упоминания о нем или после цитаты из него в квадратных скобках ставится номер, под которым этот источник значится в общем списке информационных источников. Например, 1. По мнению В.А. Пономарёва, «Недопустимыми пороками древесины являются гниль, червоточина и трещины в вероятной зоне скалывания» [18]; 2. В.А. Пономарёв считает, что изделия из клееного шпона можно применять горизонтальных элементах конструкций....»[18].
 - Если ссылаются на конкретные страницы источника, то после порядкового номера, обозначающего номер источника в общем списке информационных источников, указывается номер страницы. Например, В.А. Пономарёв отмечает, что «исходный заводской размер плиты составляет 1220 мм...» [18, С. 662].
- Подстрочная ссылка располагается внизу страницы и пишется или печатается через один интервал. В ней указывается фамилия автора, наименование книги, брошюры, место и

наименование издательства, год и номер страницы. При ссылках на журнальные статьи указывается еще и номер журнала, а на газетные статьи - число и месяц выхода газеты.

- *Сокращения.* В тексте сообщения не допускаются произвольные сокращения слов, кроме общепринятых.

Общепринятыми сокращениями считаются такие слова словосочетания, как, например: и др. - и другие; и т. д. - и так далее; в т. ч. - в том числе и другие.

Нельзя разделять общепринятые сокращения (РФ, США и др.), отделять инициалы от фамилии, разделять составляющее одно число цифры, отделять символы процента, параграфа, номера, градусов от цифр.

Список использованной литературы

Основная литература

1. Заманова, И. Ф. Иллюстрация детской книги : учебное пособие для СПО / И. Ф. Заманова, И. Г. Фоменко. — Саратов : Профобразование, 2020. — 52 с. — ISBN 978-5- 4488-0890-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/98503>
2. Попов, А. Д. Графический дизайн : учебное пособие / А. Д. Попов. — 3-е изд. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2020. — 157 с. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/110204>
3. Шелестовская, В. А. Стили в графическом дизайне : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», профиль подготовки «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «магистр» / В. А. Шелестовская, Г. С. Елисеенков ; Кемеров. гос. ин-т культуры. - Кемерово : КемГИК, 2022. - 139 с. - ISBN 978-5-8154-0641-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2050518>

Перечень дополнительной литературы

1. Каск, А.Н. РУССКАЯ ЖУРНАЛЬНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ XIX ВЕКА: МЕТОДИКА СИСТЕМАТИЗАЦИИ / А.Н. Каск // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика .— 2014 .— №4 .— С. 22-40 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/418891>
2. Ескина, Е.В. Советская книжная иллюстрация и неофициальное искусство конца 1950-х - 1980-х гг. / Е.В. Ескина // Вестник Московского университета. Серия 8. История. — 2012 .— №4 .— С. 103-115 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/378430>
3. Быстрова, Т. Ю. Философия дизайна / Т. Ю. Быстрова .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012 .— 81 с. — ISBN 978-5-7996-0691-6 . — URL: <https://lib.rucont.ru/efd/209435>

Интернет-ресурсы

www.stroygorhoz.ru
metalldekor-k.ru
www.garantmetall.ru
www.elitsad.ru
<http://rosdesign.com>
<http://dic.academic.ru>
http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/files/tender/2011/03/mebel_p6.pdf.

Программное обеспечение

Дисциплина направлена на изучение графических техник и технологий используемых художниками в течении веков. Чем она и интересна. Однако, в качестве вспомогательных инструментов, для ускорения работы можно использовать программы: «Fotoshop», «Illustrator», «Fresco» и другие графические редакторы