

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра живописи, графики и графического дизайна

Книжная графика

Программа учебной дисциплины

Направление 54.03.01 «Дизайн»

Профиль «Графический дизайн»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
«13» октября 2016 г., протокол № 2

Заведующий кафедрой _____ Таранов Н.Н. «13» 10 2016 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования «18» 10 2016 г., протокол № 2

Председатель учёного совета _____ Таранов Н.Н. «18» 10 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«28» ноября 2016 г., протокол № 6

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:

Филимонова Анна Викторовна, кандидат педагогических наук доцент кафедры живописи, графики и графического дизайна ФГБОУ ВО «ВГСПУ», член Союза художников России.

Программа дисциплины «Книжная графика» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № 1004) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (профиль «Графический дизайн»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 28 ноября 2016 г., протокол № 6).

1. Цель освоения дисциплины

Сформировать у студентов систему компетенций в области иллюстрирования и оформления книги.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Книжная графика» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Для освоения дисциплины «Книжная графика» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Основы производственного мастерства», «Информатика», «Информационные технологии в дизайне», «Компьютерная графика», «Шрифт».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Искусство шрифта», «Каллиграфия».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– выразительные средства и материалы книжной графики;
композиционные закономерности книжной графики;

уметь

– использовать теоретические и практические знания для работы в области художественно - технического оформления всех видов печатной продукции;

владеть

– образно-выразительными средствами оформления книжного издания способами образно-пластического оформления книжного издания.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		7
Аудиторные занятия (всего)	54	54
В том числе:		
Лекции (Л)	18	18
Практические занятия (ПЗ)	36	36
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	54	54
Контроль	–	–
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ
Общая трудоемкость	часы 108	108
	зачётные единицы 3	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Основные принципы иллюстрирования научно-познавательной литературы	Познавательная иллюстрация как средство передачи наглядной информации. Виды и группы познавательных иллюстраций. Творческий подход к созданию иллюстраций познавательного типа : визуальный язык и графическое высказывание. Построение визуальной фразы. Конструирование графического высказывания.
2	Основные принципы иллюстрирования художественной литературы	Раскадровка - структура изобразительного ряда. Литературная интонация – формально-графический язык. Раскадровка сюжетно-фигуративная. Главные партии и вторые роли. Иллюстрация художественной и детской литературы. Выбор сюжета. Количество и ритмический характер иллюстрации в блоке издания. Композиционная структура иллюстрации. Основные принципы иллюстрирования детской литературы. Иллюстрация детской литературы. Особенности макета детской книги. Характер соотношения текста и иллюстрации . Цвет в иллюстрации . Образность персонажа. Масштабность и кадрирование.
3	Основные принципы иллюстрирования детской литературы.	Иллюстрация детской литературы. Особенности макета детской книги. Характер соотношения текста и иллюстрации . Цвет в иллюстрации . Образность персонажа. Масштабность и кадрирование.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Основные принципы иллюстрирования научно-познавательной литературы	6	12	–	18	36
2	Основные принципы иллюстрирования художественной литературы	6	12	–	18	36
3	Основные принципы иллюстрирования детской литературы.	6	12	–	18	36

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Кириллова, О. С. Иллюстрирование сказочной литературы для детей: методический аспект : учеб. пособие / О. С. Кириллова ; Волгогр. гос. пед. ун-т. - Волгоград : Перемена, 2004. - 175 с. - ISBN 5-88234-606-1; 50 экз. : 125-70..

2. Кириллова, О. С. Иллюстрирование сказочной литературы для детей: методический аспект [Текст] : учеб. пособие / О. С. Кириллова ; Волгогр. гос. пед. ун-т. - 2-е изд., с изм. - Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 2006. - 175 с. - ISBN 5-88234-895-1; 71 экз. : 143-78..

3. Филимонова А.В. художественное оформление изданий для детей: учебное пособие/А.В.Филимонова.–Волгоград: Изд-во ВГСПУ «Перемена»,2010.–62с..

4. Макарова К.В. Программа спец-курса «Книжная графика» [Электронный ресурс]/ Макарова К.В., Прокофьев А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 24 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/58184.html>.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Кириллова О.С. Иллюстрирование сказочной литературы для детей: методический аспект [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кириллова О.С.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2016.— 173 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44319.html>.— ЭБС «IPRbooks».

2. Филимонова А.В. Иллюстрация в книге: метод.указания/А.В.Филимонова.– Волгоград: Изд-во ВГСПУ «Перемена»,2005.– 44 с..

3. Аксенова, Г. В.Русская книжная культура на рубеже XIX-XX веков [Электронный ресурс] : Монография / Г. В. Аксенова ; Аксенова Г. В. - Москва : Прометей, 2011. - 200 с. - ISBN 978-5-4263-0063-7..

4. Сеславинский, М.В. Книги для гурманов [Электронный ресурс] / М. В. Сеславинский, О. Л. Тараканова. - Москва : Белый город, 2010. - 312 с. - ISBN 978-5-7793-1696-5..

5. Макарова, К.В. Программа спец-курса «Книжная графика» [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / К. В. Макарова, А. М. Прокофьев ; К.В. Макарова; А.М. Прокофьев. - Москва : Прометей, 2012. - 24 с. - ISBN 978-5-7042-2296-5.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>.
2. Портал о дизайне - URL:<http://kak.ru>.
3. Первый российский профессиональный ресурс о промышленном дизайне - URL:<http://www.designet.ru>.
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks - URL: <http://www.iprbookshop.ru/>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Программное обеспечение: Adobe Photoshop.
2. Программное обеспечение: Adobe Illustrator.
3. Программное обеспечение: Corel Draw.
4. Программное обеспечение: InDesign.
5. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Книжная графика» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. - учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным

комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Книжная графика» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Книжная графика» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.

