

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 13.10.2023 13:00:46
Уникальный программный ключ:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт
(филиал) федерального государственного автономного образовательного
учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический
университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.08.10 ДИЗАЙН ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ

Направление подготовки	44.03.05	Педагогическое
	образование	
	(с двумя профилями подготовки)	
Профили программы	Изобразительное искусство и дизайн	
Автор	ст.	И.Б.Толкачев
	преподаватель	

Одобрена на заседании кафедры художественного образования. Протокол от «30» августа 2023 г. № 1

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией факультета художественного образования. Протокол от «31» августа 2023 г. № 1.

Нижний Тагил
2023

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: приобретение студентами основных компетентностных составляющих в области разработки дизайна печатного издания.

Задачи:

- дать представление об истории, современном состоянии, перспективах развития полиграфического дизайна;
- сформировать базовый понятийный аппарат для работы в области полиграфического дизайна;
- развить проектную и визуальную культуру студента в процессе создания макетов;
- способствовать развитию креативности и образного графического языка, проектного и пространственного мышления, навыков и умений в предпечатных просчётах, процессе печати, после печатной обработке.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Основы композиции в дизайне» относится к базовой части образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Изобразительное искусство и дизайн». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования.

Данная дисциплина представлена в Б.1.О.08 «Предметно-методический модуль по профилю Дизайн» образовательной программы. Изучение данной дисциплины осуществляется во взаимодействии с дисциплинами: «Рисунок», «Основы композиции в дизайне», «Методика обучения дизайну», «Дизайн», «Компьютерная графика», «Композиция и макетирование в дизайне» и др.

Изучение данной дисциплины является основой для прохождения студентами педагогической практики, а также для подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора компетенции
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-1 – Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета).
		ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО.
		ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные.
Профессиональная художественно-	ПК-3 – Способен формировать развивающую	ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной,

творческая деятельность	образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	групповой и др.).
		ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

- основные средства построения дизайнерской композиции;
- средства гармонизации художественной формы;
- принципы композиционно-художественного формообразования.

уметь:

- реализовать творческий замысел в живописной и графической композиции, используя систему выразительных средств, в том числе приемов и средств композиции;

владеть:

- навыками работы различными художественными материалами;
- культурой грамотного оформления творческих работ для экспонирования их на выставке-просмотре.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	9 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	252 (7 з.е.)
Контактная работа , в том числе:	68
Лекции	-
Практические занятия	68
Лабораторные занятия	-
Самостоятельная работа , в том числе:	184
Изучение теоретического курса	157
Самоподготовка к текущему контролю знаний	-
Подготовка и защита методического проекта	-
Выполнение контрольной работы	-
Выполнение курсовой работы	-
Подготовка к зачету	-
Подготовка к экзамену (9 семестр)	27

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практические занятия		
2 курс, 3 семестр					
1. Место книжного	27	0	8	19	Наблюдение, опрос.

искусства (дизайна книги) в современной культуре. Каноны и дизайн книги.					Проверка результатов выполнения задания.
2. Элементы книги. Современные иллюстраторы. Современные книжные издательства.	66	0	20	46	Наблюдение, опрос. Проверка результатов выполнения задания.
3. Элементы книги (обложка, переплет, форзац, фронтиспис, титул, шмуцтитул, буквица с полосой набора, иллюстрация, концовка). Макетирование страниц.	66	0	20	46	Наблюдение, опрос. Проверка результатов выполнения задания.
4. Книга художника. Современные художники	66	0	20	46	Наблюдение, опрос. Проверка результатов выполнения задания.
Подготовка и сдача экзамена	27	0	0	27	Собеседование. Итоговый просмотр
Всего в 3 семестре	252	0	68	184	
Всего по дисциплине	252	0	68	184	

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Место книжного искусства (дизайна книги) в современной культуре. Каноны и дизайн книги.

Цели и задачи изучения дисциплины «Дизайн печатного издания». Организация занятий.

Место книжного искусства (дизайна книги) в современной культуре. Каноны и дизайн книги. Основные понятия дизайна книги.

Тема 2. Элементы книги. Современные иллюстраторы. Современные книжные издательства.

Место книжного искусства (дизайна книги) в современной культуре. Каноны и дизайн книги. Искусство книги. Историческая справка. Современные книжные издательства (Россия, Китай, Европа). Элементы книги. Современные иллюстраторы. Книга художника.

Тема 3. Элементы книги (обложка, переплет, форзац, фронтиспис, титул, шмуцтитул, буква с полосой набора, иллюстрация, концовка). Макетирование страниц.

Выполнение нескольких на выбор элементов книги.

Выбор произведения (проза, поэзия, пьеса) – свободный.

Определение замысла. Эскизирование. Отбор эскизов. Работа в материале.

Техника выполнения: коллаж, графические техники, работа в программах растровой и векторной графики.

Тема 4. Книга художника. Современные художники.

Выполнение нескольких макета произведения в жанре «книга художника».

Выбор произведения (проза, поэзия, пьеса) – свободный.

Определение замысла. Эскизирование. Отбор эскизов. Работа в материале.

Техника выполнения: коллаж, графические техники и материалы ДПИ, работа в программах растровой и векторной графики.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс «Дизайн печатного издания» является интегрированным учебным курсом, определяющим базовую основу теоретической и практической подготовки бакалавра. Этот курс тесно связан с дисциплинами: живопись, история искусств, дизайн, графический дизайн. Знания и умения, полученные студентами при изучении специальных дисциплин, закрепляются в шрифтовых заданиях и находят творческое применение при исполнении учебных композиций. Художественно-дизайнерская компетентность студентов в области шрифтовой графики является неотъемлемой составляющей профессиональной компетентности будущего дизайнера. Художественная композиционная деятельность и формообразование предполагает выполнение ассоциативных беспредметных композиций не только вручную, но и с применением компьютерных технологий.

Важными педагогическими условиями, обладающими наибольшим значением в компетентности в области шрифтового формирования, являются:

- построение содержания образования на блочно-тематической основе, обеспечивающее преемственность и общность предметов художественного цикла на художественно-образной основе;
- включение личностно-ориентированного подхода в обучение для формирования индивидуального видения и художественно-творческого развития каждого студента;
- использование проблемного моделирования, нацеливающего деятельность студента на самостоятельное исследование в области шрифта и на создание «художественного изобретения»;
- внедрение в творческую работу студентов информационных и мультимедийных технологий для расширения средств выполнения художественных замыслов при решении формообразующих задач.

Особую роль представляет использование проблемных ситуаций и эвристических методов как факторов, способствующих развитию самостоятельности студентов, их аналитических способностей и познавательной активности. На занятиях по формообразованию шрифтов используются различные способы создания проблемно-творческих ситуаций:

1. Создание педагогической ситуации, вызывающей чувство удивления от содержания творческого задания, при знакомстве с неожиданными факторами или использованием нетрадиционных приемов.

2. Необходимость выбора нужной информации в ситуации избыточной информации и свободного выбора при решении творческих задач.

3. Противоречия между имеющимися знаниями и необходимыми (недостаток информации).

4. Побуждение к сравнению, сопоставлению, обобщению.

5. Задание ситуаций практического характера, требующих оценки (самостоятельной, совместной с преподавателем, групповой, коллективной).

6. Совершение собственных открытий в процессе художественной деятельности с формообразованием.

7. Проблемный метод преподавания создает такую обстановку на занятии, при которой происходит сотворческая деятельность преподавателя со студентом, возникает совместное переживание, создающее положительное эмоциональное отношение к изучаемой теме. Такое построение содержания образования обеспечивает преимущество и позволяет планировать работу со студентами системно, с учетом единых образовательных задач, дает возможность сделать систему обучения гибкой, продуктивной, адекватной условиям современной художественной культуры, достижениям технического прогресса.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа позволит углубить знания и практические умения использовать шрифт как средство художественного выражения, расширить и закрепить навыки владения художественными материалами при выполнении задач аналогичных заданиям и упражнениям выполненных под руководством преподавателя.

Художник-педагог реализует свои художественные способности в художественной, производственной, архитектурно-оформительской и полиграфической деятельности.

Лекционный курс по дисциплине «Дизайн печатного издания» не предусмотрен учебной программой, поэтому формирование системы теоретических знаний происходит во время каждого занятия, а также в процессе самостоятельного изучения студентами литературы, подготовки к занятиям и во время проблемных бесед.

6.2. Содержание самостоятельной работы

Темы занятий	Кол-во часов	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля
1. Место книжного искусства (дизайна книги) в современной культуре. Каноны и дизайн книги.	19	Работа с литературой и интернет-источниками по теме. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Опрос. Проверка результатов выполнения задания.
2. Элементы книги. Современные иллюстраторы. Современные книжные издательства.	46	Работа с литературой и интернет-источниками по теме. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Опрос. Проверка результатов выполнения задания.
3. Элементы книги (обложка, переплет, форзац, фронтиспис, титул, шмуцтитул, буква с полосой	46	Работа с литературой и интернет-источниками по теме. Выполнение практической работы на	Опрос. Проверка результатов выполнения задания.

набора, иллюстрация, концовка). Макетирование страниц.		основе аудиторной работы.	
4. Книга художника. Современные художники	46	Работа с литературой и интернет-источниками по теме. Выполнение практической работы на основе аудиторной работы.	Опрос. Проверка результатов выполнения задания.
Подготовка и сдача экзамена	27	Работа с литературой и интернет-источниками по теме.	Собеседование. Итоговый просмотр
Всего	184		

6.3. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации студентов

Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических занятий в форме опросов (устных и письменных экспресс-опросов), контроля и проверки выполненных практических заданий. По окончании работы над учебным заданием проводится текущий просмотр работ, их анализ, объяснение.

Текущий контроль позволяет выявить не только качество знаний студентов, но и их способность применить эти знания к решению практических задач.

Промежуточная аттестация выявляет уровень освоения учебной программы по предмету и осуществляется на экзамене в 9 семестре, к которому допускается студент, выполнивший обязательный минимум практических работ, проверенных и оцененных преподавателем в течение семестра. В течение семестра проводятся текущие просмотры с обсуждением выполненных работ. Частота проведения просмотров определяется на усмотрение преподавателя (не менее 3-4 просмотров в семестр). Текущие просмотры могут проводиться по мере необходимости для проверки выполненных самостоятельных заданий.

При выставлении оценки учитываются технические навыки выполнения изображения, знания теоретического материала и умения его излагать, своевременность сдачи работ.

Критерии оценки практических работ, выполненных студентами в течение семестра:

- соответствие содержания работы цели, поставленной в задании;
- композиционная решенность, оригинальность создания целостной структуры «Книги художника»;
- высокая художественная культура исполнения задания;
- соблюдение методической последовательности выполнения практической работы, проекта;
- полнота выполненного объема задания;
- относительный профессиональный рост студента при выполнении задания.

Зачёты и экзамены проводятся в виде просмотра всех практических работ, выполненных в семестре.

Критерии оценки знаний студентов на дифференцированном зачете, экзамене

Оценка 5 (отлично) - творческая, композиционно, стилистически и технически завершенная работа.

Оценка 4 (хорошо) - работа выполнена на хорошем уровне, однако есть недочеты в гармонизации средств выразительности или технической проработке

Оценка 3 (удовлетворительно) - художественно не оптимально решена работа, при восприятии выявляются неточности в конструктивной основе, есть технические ошибки .

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится при невыполнении задания или отсутствия признаков выполненной работы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Благова, Т. Ю. Теория и методология дизайна : учебное пособие / Т. Ю. Благова. — Благовещенск : АмГУ, 2018 — Часть 1 : Теория и методология дизайна — 2018. — 90 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156496> . – ЭБС Лань.
2. Благова, Т. Ю. Теория и методология дизайна : учебное пособие / Т. Ю. Благова. — Благовещенск : АмГУ, 2018 — Часть 2 : Креативные методы дизайна — 2018. — 80 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/156497> . – ЭБС Лань.
3. Панкина, М. В. Основы методологии дизайн-проектирования : учебное пособие / М. В. Панкина. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2022. — 150 с. — ISBN 978-5-9765-5015-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/231704> . – ЭБС Лань.
4. Сложеникина, Н. С. Основные этапы истории российского и зарубежного дизайна : учебное пособие / Н. С. Сложеникина. — 9-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 362 с. — ISBN 978-5-9765-1614-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/125383> . – ЭБС Лань.
5. Потапова, М. Н. Основы обработки изображений в полиграфии : учебное пособие / М. Н. Потапова, Г. Ф. Сахабутдинова. — Кемерово : КемГУ, 2020. — 112 с. — ISBN 978-5-8353-2711-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/162586> . – ЭБС Лань.
6. Клещев, О. И. Типографика и основы полиграфии : учебное пособие / О. И. Клещев. — Екатеринбург : ЕАСИ, 2014. — 126 с. — ISBN 978-5-904440-34-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/136382> . – ЭБС Лань.
7. Клещев, О. И. Технология полиграфии: допечатная обработка изображений : учебное пособие / О. И. Клещев. — Екатеринбург : УрГАХУ, 2020. — 116 с. — ISBN 978-5-7408-0273-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/189249> . – ЭБС Лань.
8. Фоменко, И. Г. Иллюстрация детской книги : учебное пособие / И. Г. Фоменко, И. Ф. Заманова. — Белгород : БГИИК, 2019. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/153892> . – ЭБС Лань.
9. Богатырёва, Н. Ю. Отечественные художники-иллюстраторы детской книги XX–XXI вв : монография / Н. Ю. Богатырёва. — Москва : МПГУ, 2018. — 86 с. — ISBN 978-5-4263-0656-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/122299> . – ЭБС Лань.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная аудитория (№ 217X, 212X 311X).

Доска.

Экран.

Компьютер (ноутбук).

Мультимедиапроектор.

Наглядные пособия к занятиям, в том числе компьютерные презентации.