

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.В.02.ДВ.01.02 ДИЗАЙН ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили подготовки	Изобразительное искусство и дизайн
Форма обучения	Очная

Рабочая программа дисциплины «Дизайн печатного издания». Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2021. – 9 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Авторы:
заведующий кафедрой ХО
профессор кафедры ХО

И. П. Кузьмина
В. В. Зуев

Одобрена на заседании кафедры ХО 11 мая 2021 г., протокол № 7

Заведующий кафедрой ХО

И.П. Кузьмина

Рекомендован к печати методической комиссией ФХО 14 мая 2021 г., протокол №4

Председатель методической комиссии ФХО

А.Н. Садриева

Декан ФХО

Н. С. Кузнецова

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2021.
© Зуев В.В., Кузьмина И.П., 2021.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Результаты освоения дисциплины	4
4. Структура и содержание дисциплины	5
Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
Тематический план дисциплины	5
Содержание дисциплины	5
5. Образовательные технологии	6
6. Учебно-методическое обеспечение	7
Организация самостоятельной работы	7
Содержание самостоятельной работы студентов.....	7
Текущий контроль качества усвоения знаний.....	8
Промежуточная аттестация... ..	8
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение	9
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	9

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 расчётах, процессе печати, после печатной обработке.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Дизайн печатного издания» является частью учебного плана по направлению подготовки 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 относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений и предложена обучающимся как дисциплина по выбору. Изучение данной дисциплины осуществляется во взаимодействии с дисциплинами: «История искусств», «Композиция», «Живопись», «Основы дизайна», «Графический дизайн».

Дисциплина предлагается к изучению в 5 семестре.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующей **компетенции**:

ПК-6. Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития.

Индикаторы достижения компетенции

Категория	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Профессиональная художественно-творческая деятельность	ПК-6 Способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития;	ИПК 6.1. Знает историческое развитие изобразительного, декоративно-прикладного искусства, дизайна и их теоретические основы
		ИПК 6.2. Умеет создавать творческие продукты, работая с натуры, по памяти, по представлению, по воображению, по инструкции с различными материалами
		ИПК 6.3. Имеет практический опыт работы в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве, дизайне, создании новых продуктов творчества.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Знать:

- историю развития полиграфического дизайна;
- основные понятия в области полиграфического дизайна.

Уметь:

- вести теоретическое предпроектное исследование;
- выполнять самостоятельную дизайнерскую разработку полиграфии с использованием принципов и правил построения композиции в дизайне;
- использовать на практике различные приёмы макетирования;
- организовывать художественные учебные мастерские для технологического процесса;

Владеть:

- навыками работы различными художественными материалами.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

	Очная
	5 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	144 (4 з. е.)
Контактная работа , в том числе:	50
Лабораторные занятия	50
Самостоятельная работа , в том числе:	94
Подготовка к экзамену и сдача экзамена в 5 семестре	27

Тематический план дисциплины для очной формы обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контакт работа	Сам. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лабор. занятия		
3 курс, 5 семестр				
Тема 1. Место книжного искусства (дизайна книги) в современной культуре. Каноны и дизайн книги.	12	5	7	Опрос. Проверка выполнения упражнений
Тема 2. Место книжного искусства (дизайна книги) в современной культуре. Каноны и дизайн книги. Историческая справка. Современные книжные издательства. Элементы книги. Современные иллюстраторы. Книга художника.	25	5	20	Опрос. Проверка выполнения упражнений
Тема 3. Практическая работа №1. Элементы книги (обложка, переплет, форзац, фронтиспис, титул, шмуцтитул, буква с полосой набора, иллюстрация, концовка). Макетирование страниц.	40	20	20	Опрос. Проверка выполнения практической работы
Тема 4. Книга художника. Современные художники. Практическая работа №2.	40	20	20	
Подготовка и сдача экзамена	27	-	27	
Всего в 1 семестре	144	50	94	

Содержание дисциплины

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

Тема 2. 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, буквица с полосой набора, иллюстрация (полосная, разворотная, оборочная), концовка). Макетирование страниц.

Практическая работа №1.

Задание: Выполнить на выбор 5 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.

Практическая работа №2.

Задание: Создать макет 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

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.

Содержание самостоятельной работы

Темы занятий	Кол-во часов СРС	Содержание самостоятельной работы	Формы контроля СРС
Тема 1. Место книжного искусства (дизайна книги) в современной культуре. Каноны и дизайн книги.	7	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов.	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
Тема 2. Место книжного искусства (дизайна книги) в современной культуре. Каноны и дизайн книги.	20	Работа с литературой по теме. Составление словаря терминов и краткого конспекта.	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом

Историческая справка. Современные книжные издательства. Элементы книги. Современные иллюстраторы. Книга художника.			занятии
Тема 3. Практическая работа №1. Элементы книги (обложка, переплет, форзац, фронтиспис, титул, шмуцтитул, буква с полосой набора, иллюстрация, концовка).	20	Эскизные зарисовки - линейные, тоновые, цветовые, композиционные вариации и интерпретации	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии
Тема 4. Книга художника. Современные художники. Практическая работа №2.	20	Эскизные зарисовки - линейные, тоновые, цветовые, композиционные вариации и интерпретации	Опрос. Проверка выполненного задания на практическом занятии

Текущий контроль качества усвоения знаний

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе практических занятий ведущим преподавателем в форме опроса студентов, анализа практических работ, дополнительного показа приемов работы, контроля за ходом исправлений. По окончании работы над учебным заданием проводится текущий просмотр работ, их анализ, объяснение, выставление оценки (отметки) в журнал.

Промежуточная аттестация

Экзамен по дисциплине проводится по окончании 5 семестра в форме просмотра всех практических работ, выполненных за семестр. Качество знаний и умений студентов проверяется на просмотре группой ведущих преподавателей.

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.

В итоге работы оцениваются:

Отлично – творческая, композиционно, стилистически и технически завершенная работа.

Хорошо – работа выполнена на хорошем уровне, однако есть недочеты в гармонизации средств выразительности или технической проработке.

Удовлетворительно – художественно не оптимально решена работа, при восприятии выявляются неточности в конструктивной основе, есть технические ошибки.

Неудовлетворительно ставится при невыполнении задания или отсутствия признаков выполненной работы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Розенсон И. А. Основы теории дизайна : учебник для вузов / И. А. Розенсон. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2013. <https://ibooks.ru/reading.php?productid=28641> – ЭБС«Ibooks»

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Реализация программы учебной дисциплины «Дизайн печатного издания» требует наличия учебного кабинета, оборудованного для занятий: столы и стулья, рабочее место преподавателя, доска и экран. На занятиях предполагается изучение законов выполнения различных изображений с использованием моделей, учебных плакатов, примеров учебных работ из методического фонда. Для демонстрации приемов выполнения изображений используются современные интерактивные технологии (показ презентаций). С этой целью в кабинете используется переносное демонстрационное оборудование (ноутбук).