

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленский государственный университет»

Кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства

«Утверждаю»
Проректор по учебно-
методической работе
_____Ю.А Устименко
«23» июня 2022 г.

Рабочая программа дисциплины
Б.1.В.ДВ.01.02.04 Современные технологии в книжном дизайне

Направление подготовки: **54.03.01 Дизайн**
Направленность (профиль): **Графический дизайн**
Форма обучения – очная
Курс – 2
Семестр – 4
Всего зачетных единиц – 2; часов – 72
Форма отчетности: зачет – 4 семестр

Программу разработал
кандидат педагогических наук, доцент Устименко Ю.А., доцент Черткова В.И.

Одобрена на заседании кафедры
«16» июня 2022 г., протокол № 9

Смоленск
2022

1. Место дисциплины в структуре ОП

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы. Логически и содержательно-методически взаимосвязана с другими дисциплинами ОП: «Рисунок», «Академическая живопись», «Шрифтовая графика», «Цветоведение и колористика», «Формальная композиция», «История стилей». «История декора и орнамента», «Компьютерные технологии в дизайне», «Типографика», «Основы художественного оформления книги», «Основы проектирования в графическом дизайне».

Для дисциплин «Визуальная культура», «Технологии в полиграфии», «Преддипломная практика» освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
ПК 3. Способен вести работу над дизайн-проектом в соответствии с основными этапами создания объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации	Знать: основные этапы художественно-технического проектирования объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; требования к разработке эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; Уметь: вести работу над дизайн-проектом в соответствии с основными этапами создания объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; создавать эскизы и оригиналы элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации; составлять художественно-техническую характеристику дизайн-проектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации. Владеть: технологиями проектирования в области графического дизайна.
ПК – 6. Способен использовать специальные компьютерные программы для создания объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации	Знать: основы теории и методы компьютерного проектирования; информационные и компьютерные технологии, применяемые в профессиональной деятельности графического дизайнера; возможности компьютерной графики для реализации дизайн-проекта; средства репрезентации проектного замысла в графическом дизайне; приемы и способы разработки и реализации авторской идеи средствами компьютерной графики; графические редакторы, необходимые для создания дизайн-проекта и его последующей презентации; Уметь: использовать теоретические знания в практической работе дизайнера;

	<p>проектировать объекты графического дизайна, опираясь на требования заказчика и руководствуясь принципами реализации авторской идеи; выполнять графические элементы визуальной среды в материале; использовать компьютерные технологии в проектировании графических объектов; – Владеть компьютерными технологиями, необходимыми для проектирования объектов графического дизайна; навыками выполнения объектов графического дизайна с помощью программ растровой и векторной графики.</p>
--	---

3. Содержание дисциплины

Традиции в оформлении современных книг. Современные тенденции в оформлении книги. Принципы композиционной организации книги. Современные художники-иллюстраторы.

Приёмы композиционной организации книжной страницы. Разворот книги с модульной сеткой. Возможности трансформации традиционных составляющих книги. Коллаж, аппликация, фотография в иллюстрации.

Использование шрифта в современных книгах. Шрифтовая композиция в современной книге.

Современные возможности книжного дизайна. Книжный разворот детской книги с элементами объёма.

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий		
			лекции	практические занятия	самостоятельная работа
1.	Традиции в оформлении современных книг	2	2		
2.	Современные тенденции в оформлении книги. Принципы композиционной организации книги	4	4		
3.	Современные художники - иллюстраторы	7		2	5
4.	Приёмы композиционной организации книжной страницы. Разворот книги с модульной сеткой	9		4	5
5.	Возможности трансформации традиционных составляющих книги.	14	4		10
6.	Коллаж, аппликация,	4		4	

	фотография в иллюстрации				
7.	Использование шрифта в современных книгах.	2	2		
8.	Шрифтовая композиция в современной книге	12		2	10
9.	Современные возможности книжного дизайна	4	4		
10	Книжный разворот детской книги с элементами объёма	14		4	10
Итого за курс		72	16	16	40

5. Виды образовательной деятельности

Занятия лекционного типа

Лекция 1. Традиции в оформлении современных книгах

Содержание:

Особенности традиционного книжного блока.

Элементы книжного блока.

Композиция, конструкция и архитектура в книжном блоке

Лекция 2. Современные тенденции в оформлении книги. Принципы композиционной организации книги.

Содержание:

Особенности современного процесса создания книги.

Современные художники иллюстраторы. Анализ книг, оформленных современными художниками.

Лекция 3. Возможности трансформации традиционных составляющих книги.

Содержание:

Современные формы традиционных элементов книги (виды обложек, форзацев, фронтисписов, особенности верстки).

Применение современных приёмов и техник в создании иллюстрации.

Лекция 4. Использование шрифта в современных книгах.

Содержание:

Создание шрифтовых обложек.

Использование возможностей шрифтовых композиций для создания художественного образа в оформлении книги.

Лекция 5. Современные возможности книжного дизайна. Тенденции в книжном дизайне.

Содержание:

Крупные шрифты. Минимализм.

Пастельные природные цвета. Геометрические формы. Многоцветность. Сложные градиенты.

Зин. Иллюстрированные фотографии. Аппликация из бумаги или пластилина. Кавай. Нео Гео. Антигравитация: летающие и плавающие элементы. Сочетание противоположностей, реализм и двухмерный рисунок.

Практические занятия

Практическое занятие 1. Современные художники-иллюстраторы

Содержание занятия: Подготовить видеоряд о творчестве трёх художников-иллюстраторов (на выбор студентов).

Фамилия, имя, отчество

Страна, город – место творческой деятельности

Основные работы.

Примеры работ.

Определить признаки авторского стиля (стилизация, наполняемость деталями, применение цвета, фактура, основное настроение)

Современные авторы

- Игорь Олейников
- Евгений Антоненков
- Владислав Ерко
- Евгения Гапчинская
- Галина Зинько
- Антон Ломаев
- Максим Митрофанов

Самостоятельная работа соответствует целям и задачам выполнения аудиторного занятия.

Практическое занятие 2. Приёмы композиционной организации книжной страницы. Разворот книги с модульной сеткой.

Содержание занятия: разработка композиции разворота детской книги с использованием модульной сетки.

Последовательность выполнения:

1. Эскизы, формирование замысла и стиля
2. Выполнение эскиза разворота на основании принципа третей.
3. Выполнение «картона»
4. Выполнение окончательного варианта

Самостоятельная работа соответствует целям и задачам выполнения аудиторного занятия.

Практическое занятие 3. Коллаж, аппликация, фотография в иллюстрации

Содержание занятия:

1. Разработка композиции разворота детской книги с использованием фотографии.
2. Разработка композиции разворота детской книги с использованием коллажа.

Самостоятельная работа соответствует целям и задачам выполнения аудиторного занятия.

Практическое занятие 4 . Шрифтовая композиция в современной книге.

Содержание занятия:

Разработка композиции шрифтового оформления обложки.

1. Эскизы, формирование замысла и стиля
2. Выполнение «картона»
- 3.. Выполнение окончательного варианта

Самостоятельная работа соответствует целям и задачам выполнения аудиторного занятия.

Практическое занятие 5. Книжный разворот детской книги с элементами объёма.

Содержание занятия:

Разработка композиции разворота детской книги с использованием элементов объёма:

1. Эскизы, формирование замысла и стиля
2. Выполнение макета
3. Выполнение окончательного варианта

Самостоятельная работа соответствует целям и задачам выполнения аудиторного занятия.

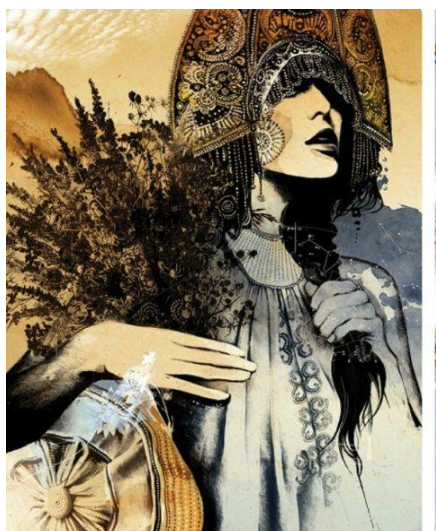
6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины (модуля)

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

Текущий контроль проводится на практических занятиях во время контактной работы с преподавателем.

Примеры оценочных средств текущего контроля

Пример иллюстрации с использованием фотографии

Требования к работам при текущем контроле

1. Качество исполнения представленных работ: соответствует возрастным особенностям
2. Оригинальность художественного решения
3. Целесообразность применения фотографии для решения художественно-творческих задач
4. Аккуратность, тщательность исполнения
5. Творческий подход к выполнению работы.

Критерии оценки текущего контроля

При соблюдении всех требований, перечисленных выше, работа засчитывается.

При нарушении требований задание не засчитывается и возвращается на доработку

Пример иллюстрации с применением коллажа

Требования к работам при текущем контроле

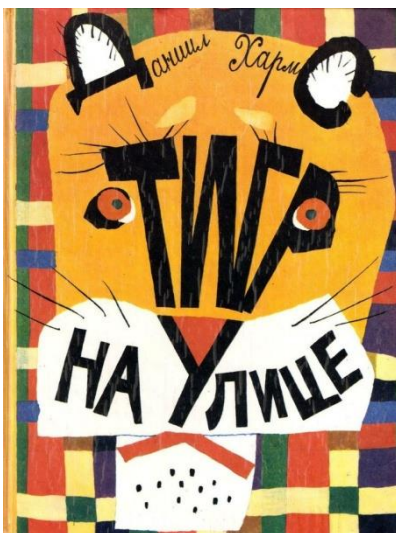
1. Качество исполнения представленных работ соответствует возрастным особенностям
2. Оригинальность художественного решения
3. Целесообразность применения коллажа для решения художественно-творческих задач
4. Аккуратность, тщательность исполнения
5. Творческий подход к выполнению работы.

Критерии оценки текущего контроля

При соблюдении всех требований, перечисленных выше, работа засчитывается.

При нарушении требований задание не засчитывается и возвращается на доработку

Пример оформления обложки шрифтовой композицией

Требования к работам при текущем контроле

1. Цельность шрифтового мотива (равновесие тональных, цветовых элементов, наличие главного и второстепенного)
2. Композиция шрифтовая организована в соответствии с законами формальной композиции
3. Наличие акцентов в соответствии с содержанием текста
4. Гармоничное расположение текста в формате
5. Цветовое решение соответствует содержанию
6. Дополнительные изобразительные элементы организованы со шрифтовой композицией ритмически и имеют соответствующее место.

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

Форма промежуточной аттестации – зачет

Для определения уровня сформированности компетенций применяется процедура независимой оценки. Независимая оценка уровня сформированности компетенций осуществляется комиссией (с возможностью привлечения внешних экспертов со стороны работодателей). В состав комиссии входят 3 преподавателя: заведующий кафедрой – председатель комиссии и независимый эксперт, преподаватель, ведущий практические занятия по дисциплине «Современные технологии в книжном дизайне», преподаватель кафедры – независимый эксперт. Зачет проходит в форме просмотра.

К просмотру студенты должны представить следующие работы:

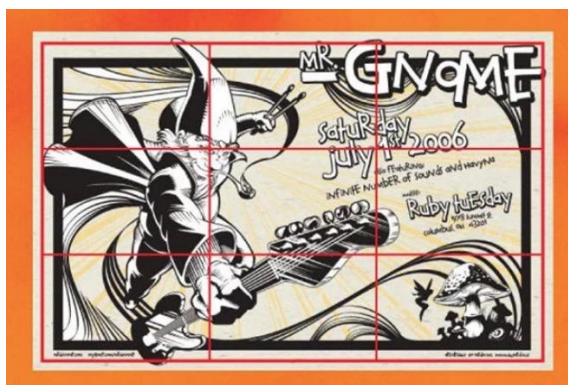
1. Анализ работ 3 современных художников-иллюстраторов.
2. Иллюстрация к литературному произведению, выполненная на основе модульной сетки.
3. Иллюстрация с использованием фотографий.
4. Иллюстрация с использованием коллажа.
5. Объёмно-пространственная иллюстрация.

Пример оценочного средства для промежуточной аттестации

Требования к анализу произведений художников-иллюстраторов

1. Документ Word, поля обычные, шрифт Times New Roman 12). Титульный лист, ФИО художника, Место творческой деятельности,
2. Основные работы в оформлении книги.
3. Техника исполнения, материалы для выполнения иллюстраций,
4. Средства выразительности материала, которые использует художник.
5. Особенности цветового строя.
6. Наличие орнамента.
7. Характерные стилистические особенности.
8. Композиционные приёмы организации книжного разворота.
9. Шрифт в книге. Использование декоративных возможностей шрифта в художественном решении оформления книги

Пример выполнения иллюстрации на основе модульной сетки

Требования к иллюстрации, выполненной на основе модульной сетки

1. Метод, который предполагает деление композиции на девять равных частей.
2. Деление проводится двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями, расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга.
3. Четыре опорных точки при пересечении прямых, вдоль или в пределах которых рекомендовано располагать композицию.
4. Необходимо организовать композицию так, чтобы смысловые акценты соответствовали точкам пересечения линий сетки
5. Выполнить изображение иллюстрации в графическом материале

Пример объёмной иллюстрации (книжка-игрушка)

Требования к иллюстрации с элементами объёма

1. Выполнение подготовительных набросков.
2. Разработка чернового макета формирования объёма в книге
3. Стилистическая определённости элементов изображения.
4. Декоративность цветового решения.
5. Соответствие стиля возрастным особенностям читателей
6. Наличие главного и второстепенного, выраженного композиционного центра

Критерии оценки графических работ

Критерии и показатели оценивания работ на зачёте

Уровень	Критерии и показатели оценивания
10 баллов	Представлены все работы в соответствии с программой. Качество работ соответствует требованиям. 1. Наличие всех учебных и творческих работ, предусмотренных рабочей программой данной дисциплины, обеспечивающих формирование профессиональных компетенций студента. 2. Качество исполнения представленных работ: правильность выполнения, аккуратность, тщательность, оригинальность решения, творческий подход к выполнению работы.
9 баллов	
8 баллов	
7 баллов	
6 баллов	
5 баллов	
4 балла	Представлены не все работы в соответствии с программой. Качество работ не соответствует требованиям.
3 балла	
2 балла	
1 балл	

Таблица перевода оценок из 10-ти бальной системы в 5-ти бальную систему (*примечание: может быть дана ссылка на нормативный документ, в котором есть данная таблица*)

Оценка по 10-ти бальной системе	Оценка по 5-ти бальной системе
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4	зачтено
3, 2, 1	не зачтено

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1. Основная литература

1. Базанов П. Н. История книжного дела. Книга первой русской эмиграции: учебное пособие / П. Н. Базанов. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. – 208 с. – ISBN 978-5-9904765-6-

1. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/102911.html>
2. Головкин С. Б. Дизайн деловых периодических изданий: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Графика», «Журналистика», «Информационные технологии в дизайне», «Реклама» / С. Б. Головкин. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 423 с. – ISBN 978-5-238-01477-7. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/83031.html>
3. Корилов О. В. Дизайн иллюстрированной книги : учебное пособие для вузов / О. В. Корилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14433-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496803>.
4. Основы производственного мастерства. Дизайн и верстка изданий : учебное пособие для бакалавров / . — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 195 с. — ISBN 978-5-4497-0850-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/103340.html>
5. Попов А.Д. Графический дизайн: учебное пособие / Попов А.Д.. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2020. — 157 с. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/110204.html>
6. Практика иллюстрирования книги: учебное пособие / составители Г. Б. Лавренко. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. – 92 с. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/102663.html>

7.2. Дополнительная литература

1. Герчук Е.Ю. Архитектура книги.- М.: ИндексМаркет, 2011.- 208с.,илл.
2. Гончарова Н.А. Композиция и архитектоника книги. – М.: «Книга», 1977г.
3. Малов В.И. Книга. Научно-популярное издание. - М.: СЛОВО/SLOVO, 2002- 48 стр., илл.
4. Пахомов Виктор Васильевич. Книжное искусство. М. Искусство. 1961.
5. Ратковски Натали. Профессия – иллюстратор. Учимся мыслить творчески. -3-е изд.- М.: Манн, Иванов и Фербер. 2014.
6. Фаворский Владимир Андреевич. Рассказы художника гравёра. М. Детская литература. 1965.
7. Чихольд Ян. Избранные статьи о книжном оформлении. М. Книга. 1980.

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Для активного включения студентов в учебный процесс, формирования и поддержания интереса на занятиях используются современные профессиональные базы данных, информационные справочные и поисковые системы.

1.Верстка книг: <http://www.maketsdp.ru/6-statii/verstka-knig-s-azov/verstka-knig-s-azov/>

<https://www.bestfree.ru/soft/graph/make-up.php>

<https://www.kakprosto.ru/kak-77193-kak-sdelat-maket-knig>

2. ГОСТы и ОСТы <http://pechataem.ru/klientam/gostyi/ost-29.127-96.izdaniya-knizhnyie-dlya-detej.html>

3. Классификация шрифтов <http://xilen.ru/blog/web/klassifikaciya-shriftov-i-ispolzovaniya-v-veb-dizajne/>

4. *Расчёт пропорций полосы по правилам гармонических пропорции*

<http://adobeindesign.ru/2010/02/01/raschyot-proporcij-polosy-po-pravilam-garmonicheskix-proporcij/>

5. Словарь верстальщика <http://attic.su/articles/margins>

6. 57 советов для верстки <http://www.maketdtp.ru/6-statii/57-sovetov-dly-verstki-knigi/57-sovetov-verstki-knigi/>

7. Ян Чихольд «Избранные статьи о книжном оформлении»
http://imwerden.de/pdf/tschichold_oblik_knigi_1980.pdf

8. Материально-техническое обеспечение

Для осуществления образовательного процесса в университете имеется необходимая база:

- для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория, оснащенная мультимедийным проектором, ноутбуком, экраном;
- для практических работ используется аудитория, оборудованная наглядными пособиями и методическим фондом;
- для самостоятельной работы используется аудитория 12, 26, 13 оборудованные компьютерами с выходом в Интернет.

9. Программное обеспечение

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный АО «Лаборатория Касперского», лицензия 1FB6-161215-133553-1-6231

Microsoft Open License, лицензия 49463448 в составе:

1. Microsoft Windows Professional 7 Russian
2. Microsoft Office 2010 Russian

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03B6A3C600B7ADA9B742A1E041DE7D81B0
Владелец: Артеменков Михаил Николаевич
Действителен: с 04.10.2021 до 07.10.2022