

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

Кафедра изобразительного искусства

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

**Рабочая программа дисциплины
Б1.О.12 Основы художественного оформления книги**

Направление подготовки: **54.03.01 Дизайн**
Направленность (профиль): **Графический дизайн**
Форма обучения: очная
Курс – 2, 3
Семестр – 4, 5
Всего зачетных единиц – 6, часов – 216
Форма отчетности: зачет - 4 семестр, экзамен – 5 семестр

Программу разработал
доцент Черткова В.И.

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

Заведующий кафедрой _____ Радионова А.В.

Смоленск
2022

1. Место дисциплины в структуре ОП

Данная дисциплина относится к обязательной части Блока 1 ОП. 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».

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

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: основные понятия и этапы развития истории и теории искусств, истории и теории дизайна. Уметь: применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; Владеть: навыками рассмотрения произведений искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.
ОПК-3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного потребления)	Знать: основные понятия и категории проектной культуры дизайна и проектного искусства; современные требования к проектированию дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека в области графического дизайна; тенденции в области графического дизайна; формы фиксации творческих идей в дизайне; виды поисковых эскизов; методы разработки идей, основанных на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; приемы и способы разработки и реализации авторской идеи в графическом дизайне; графические, макетные, компьютерные средства проектирования объектов графического дизайна; этапы проектирования в графическом дизайне от выполнения поисковых эскизов до верстки готовой графической продукции. Уметь: выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной графики; формулировать и излагать художественную идею, образ дизайн-проекта; обосновывать концепцию проекта выразительными средствами художественной композиции; выбирать техники исполнения и подачи эскизов в соответствии с поставленными задачами; формировать доступный восприятию визуальный образ

	<p>концепции дизайн-проекта, не требующий дополнительных вербальных пояснений; доступно и внятно раскрывать творческий замысел; создавать художественными средствами представление о сути проектной разработки; находить яркие самобытные композиционные решения поставленных творческих задач; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при проектировании дизайн-объектов; Владеть: навыками поискового рисунка; различными техниками графики и технологиями компьютерной графики для предварительной проработки эскизов; навыками синтеза набора возможных решений</p>
<p>ОПК-4 Способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно - пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно -пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики</p>	<p>Знать: основные требования и условия, современные тенденции и направления в сфере графического дизайна; инструменты линейно-конструктивного построения, цвето - графической композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики; современные компьютерные технологии, необходимые для практической реализации и презентации дизайн -проектов в сфере графического дизайн -проектирования; Уметь: применять линейно-конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и способы проектной графики, современные компьютерные технологии и инструменты цифрового дизайна в проектной дизайнерской деятельности; работать с современными информационными технологиями, программным обеспечением, необходимыми для практической реализации и презентации дизайн -проектов в сфере графического дизайна. Владеть: навыками интеграции и учета комплекса функциональных условий, эргономических требований, социально-экономических аспектов, процессуально - пространственных и прочих факторов при проектировании объектов графического дизайна; методами проектной графики, современной шрифтовой культурой, инструментами линейно-конструктивного построения, навыками создания цвето-графической и объемно-пространственной композиции; современными технологиями презентации проектов</p>
<p>ПК-1 Способен владеть рисунком, навыками линейно-</p>	<p>Знать: теорию и практику изобразительного искусства; теоретические основы цветоведения и колористики, проектирования,</p>

<p>конструктивного построения, основами живописи и скульптуры</p>	<p>макетирования; приемы работы в проектировании, моделировании с цветом и цветовыми композициям</p> <p>Уметь: применять законы и технику рисунка; использовать изобразительные методы, приемы, техники, позволяющие многогранно и наиболее полно выразить образ проектного предложения средствами рисунка и графики; использовать цвет и цветовые композиции в дизайн - проектировании; обосновать художественный замысел дизайн -проекта; создавать дизайнерские концепции на заданную тему, ориентироваться в художественных направлениях и методах изображения;</p> <p>Владеть: рисунком, навыками линейно-конструктивного построения, основами живописи и скульптуры, приемами работы с цветом и цветовыми композициями; способностью к художественному творчеству и художественно-изобразительной деятельности</p>
<p>ПК-3 Способен вести работу над дизайн-проектом в соответствии с основными этапами создания объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации</p>	<p>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;</p> <p>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 - характеристику дизайн -проектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации. Владеть: технологиями проектирования в области графического дизайна</p>

3. Содержание дисциплины

История книги. Книга в жизни современного человека. Книга как предмет дизайна. Три составляющие книги: книжный блок, текст, художественное оформление. Материалы и техники, используемые художниками-иллюстраторами. Выдающиеся художники иллюстраторы. Книжная графика России 20 века. Особенности авторского стиля в книжной графике. Авторская графика в иллюстрации. Формирование графических образов героев литературного произведения. Иллюстрации и их связь с литературным произведением. Виды иллюстраций и их применение. Работа художника над оформлением книги. Макет книги. Формат книги. Зависимость иллюстраций от архитектоники и конструкции книги. Пропорции в книге. Текст в книге. Шрифт. История шрифта. Зависимость текста от назначения издания. Работа художника над оформлением книги. Проектирование оформления книги. Формат, расчёт полосы набора. Форзац,

фронтиспис, титул, шмуцтитулы, авантаулу, заставки, концовки и их место в книге.
Проектирование художественного оформления книги

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий		
			лекции	практические занятия	самостоятельная работа
4 семестр					
1.	История книги. Книга в жизни современного человека. Книга как предмет дизайна. Три составляющие книги: книжный блок, текст, художественное оформление.	2	2		
2.	Материалы и техники, используемые художниками-иллюстраторами. Выдающиеся художники иллюстраторы. Книжная графика России 20 века.	2	2		
3	Особенности авторского стиля в книжной графике	12		4	8
4.	Авторская графика в иллюстрации	36		16	20
5	Формирование графических образов героев литературного произведения.	28		12	16
6.	Иллюстрации и их связь с литературным произведением. Виды иллюстраций и их применение	28		12	16
Итого		108	4	44	60
5 семестр					
	Работа художника над оформлением книги. Макет книги. Формат книги. Зависимость иллюстраций от архитектоники и конструкции книги. Пропорции в книге	13		4	9
	Текст в книге. Шрифт. История шрифта. Зависимость текста от назначения издания	7		4	3
	Особенности композиции книжных иллюстраций. Виды иллюстраций. Единство элементов книги и их взаимовлияние.	8		8	
	Работа художника над оформлением книги. Проектирование оформления книги. Формат, расчёт полосы набора. Форзац, фронтиспис, титул, шмуцтитулы, авантаулу, заставки, концовки и их место в книге.	8		8	
	Обложка – единство текста и изображения	14		8	6
	Проектирование художественного оформления книги	31		22	9
	Подготовка к экзамену	27			27
	Итого	108		54	54
Итого за курс		216	4	98	114

5. Виды образовательной деятельности

Занятия лекционного типа

4 семестр

Тема 1. История книги. Книга в жизни современного человека. Книга как предмет дизайна. Три составляющие книги: книжный блок, текст, художественное оформление.

1. Исторические формы книги
2. Книга-кодекс
3. Иоганн Гутенберг и первая печатная книга
4. Книги в древней Руси
5. Книга в жизни современного человека. Три составляющие книги: книжный блок, текст, художественное оформление

Тема 2. Материалы и техники, используемые художниками-иллюстраторами. Материалы и техники, используемые художниками-иллюстраторами. Книжная графика России 20 века

1. Материалы и техники, используемые художниками-иллюстраторами.
2. Материалы и техники, используемые художниками-иллюстраторами.
3. Книжная графика России 20 века
6. Современные художники-иллюстраторы
7. Особенности авторского стиля современных художников (Н. Спирин, Дунины). Современные тенденции в искусстве иллюстрации. Обзор творчества известных иллюстраторов.

Занятия семинарского типа

Темы и задания для практических работ в 4 семестре

Тема: Особенности авторского стиля в книжной графике

Задание 1: Выполнить копию иллюстрации известного художника. (Необходимо для копирования выбрать страничную иллюстрацию)

Материалы: Формат и материалы соответствуют оригиналу

Самостоятельная работа: продолжение аудиторной работы.

Тема Авторская графика в иллюстрации

Задание 1: Изображение фигуры человека.

Необходимо выполнить следующие работы:

1. Схемы мужской и женской фигуры в фас и профиль, с опорой на одну ногу.
2. Выбрать фотографии с фигурами людей в определенном эмоциональном состоянии с жестами, передающими эмоциональное состояние (радость, печаль, напряжение). Выполнить силуэтные тональные рисунки.
3. Выполнить линейные рисунки группы людей в определённом эмоциональном состоянии (радость, печаль, напряжение)
4. Выполнить рисунки группы людей с использованием цвета

Материалы: бумага А4. Материалы графические по выбору студентов.

Задание 2: Изображение головы человека. Необходимо выполнить следующие работы:

1. Пропорции головы человека в фас и профиль
2. Схемы головы ребенка, старика, мужчины и женщины
3. Схемы мимики (смех, плач, гнев, удивление)

Материалы: бумага А4. Материалы графические по выбору студентов.

Самостоятельная работа: продолжение аудиторной работы.

Задание 3: Изображение архитектурного пейзажа. Необходимо выполнить следующие работы:

1. Выбрать фото городского пейзажа с архитектурными элементами (Рекомендуется выбрать пейзаж Смоленска)
2. Выполнить линейные рисунки архитектурного мотива (линеры)
3. Выполнить силуэтное изображение тоном
4. Выполнить изображение архитектуры цветом

Материалы: бумага А4. Материалы графические по выбору студентов.

Самостоятельная работа: продолжение аудиторной работы.

Задание 4: Изображение природных форм (стеблей растений с цветами, веток деревьев)

1. На основе фотографии выполнить натурное изображение.
2. Выполнить линейное изображение
3. Выполнить изображение тоном и пятном
4. Выполнить изображение цветом в ограниченной палитре

Материалы: бумага А4. Материалы графические по выбору студентов.

Самостоятельная работа: продолжение аудиторной работы.

Задание 5. Изображение животных и птиц

1. Выполнить рисунок скелета выбранного объекта
2. Выполнить зарисовки деталей
3. Выполнить на основе фотографии натуралистичное изображение
4. Выполнить линейный контурный рисунок
5. Выполнить силуэтный тональный рисунок
6. Выполнить изображение цветом в ограниченной палитре

Материалы: бумага А4. Материалы графические по выбору студентов.

Самостоятельная работа: продолжение аудиторной работы.

Тема 3: Формирование графических образов героев литературного произведения.

Задание

1. Выбрать литературного героя из классической литературы.
2. Изучить описание внешности и характера
3. Изучить исторический материал (Время, страну, стиль одежды)
4. Выполнить варианты изображения героя в графике. передать характерные особенности

Самостоятельная работа: продолжение аудиторной работы.

Тема 4: Иллюстрации и их связь с литературным произведением. Виды иллюстраций и их применение

Задание 1.

Разработать сюжетную страничную иллюстрацию к литературному произведению

Материалы: бумага А4. Материалы графические по выбору студентов.

Самостоятельная работа: продолжение аудиторной работы.

Задание 2

Разработать ассоциативную иллюстрацию к стихотворному произведению

Материалы: бумага А4. Материалы графические по выбору студентов.

Самостоятельная работа: продолжение аудиторной работы.

Задание3

Разработать многоплановую иллюстрацию к литературному произведению

Материалы: бумага А4. Материалы графические по выбору студентов.

Самостоятельная работа: продолжение аудиторной работы.

5 семестр

Темы и задания для практических работ в 5 семестре

Тема: Работа художника над оформлением книги. Макет книги

Задание1.

Выбрать произведение художественной литературы

Выполнить эскиз макета книги в виде гармошки. Определить место и размер предполагаемых элементов книги:

Пропорции книги, вид композиции обложки (симметрия- асимметрия, содержание шрифтовых и изобразительных элементов), форзац, фронтиспис, разворот с текстом, страничные иллюстрации, текстовые развороты, последний разворот с текстом.

Материалы: бумага А4. Материалы графические по выбору студентов.

Самостоятельная работа: продолжение аудиторной работы.

Тема: Текст в книге. Шрифт. История шрифта. Зависимость текста от назначения издания

Задание 1

Определить полосу набора в книге (использовать схему Яна Чихольда)

Выбрать 2 вида шрифтов для основного текста и заголовков.

Задание 2

Разработать шрифтовую композицию для обложки.

Самостоятельная работа: продолжение аудиторной работы.

Тема: Особенности композиции книжных иллюстраций. Виды иллюстраций. Единство элементов книги и их взаимовлияние.

Задание

Выполнить макет оформления книги с изображением композиции иллюстраций.

Выбрать тип иллюстраций. Разработать содержание иллюстраций

Самостоятельная работа: продолжение аудиторной работы.

Тема: Обложка – единство текста и изображения

Задание 1

Разработать композицию разворота обложки. Она должна содержать текст (Автор, название книги, автор оформления), изобразительные элементы на передней и задней стороне обложки.

Самостоятельная работа: продолжение аудиторной работы.

Тема Проектирование художественного оформления книги.

Задание 1

Сделать наброски и зарисовки образов героев в технике и материалом. соответствующим проекту оформления.

Задание 2

Сделать наброски и зарисовки пейзажей и интерьеров, необходимых для выполнения оформления в технике и материалом. соответствующим проекту оформления.

Задание 3

Разработать орнаменты и другие декоративные элементы в технике и материалом. соответствующим проекту оформления.

Задание 4

Выполнить окончательные варианты разворотов книги.

1. Обложка
2. Форзац
3. Первый разворот с текстом с фронтисписом, буквицей и заставкой,
4. Последний разворот с текстом с концовкой
5. Разворот с текстом

Самостоятельная работа: продолжение аудиторной работы.

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины (модуля)

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении занятий.

Текущий контроль проводится на практических занятиях в виде контроля выполнения домашних заданий, отработки и закрепления навыков усвоения нового учебного материала. Привлекаются учебники, учебные пособия и дидактические материалы, рекомендуемые для данного направления подготовки и профиля.

Примеры оценочных средств в 4 семестре

Требования к копии иллюстрации известного художника

1. Выбрать страничную иллюстрацию без текста с изображениями конкретных персонажей.
2. Размер формата выбрать в соответствии с оригиналом.
3. Композиционное решение соответствует оригиналу.
4. Цветовое решение соответствует оригиналу
5. Качественное исполнение изображения.
6. Техническое использование графических материалов и средств передаёт особенности художественного стиля автора.

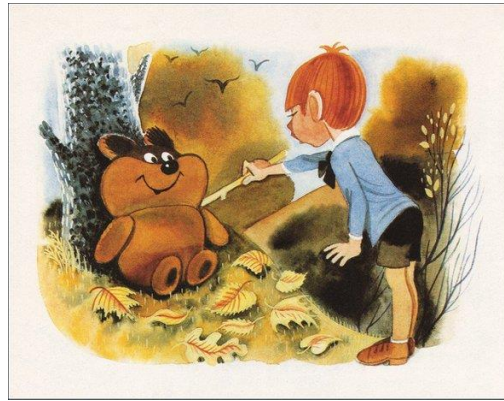
Примеры работ для выполнения копий

Художник Энн Гильберт

Художник Кирилл Овчинников

Художник Виктор Чижиков

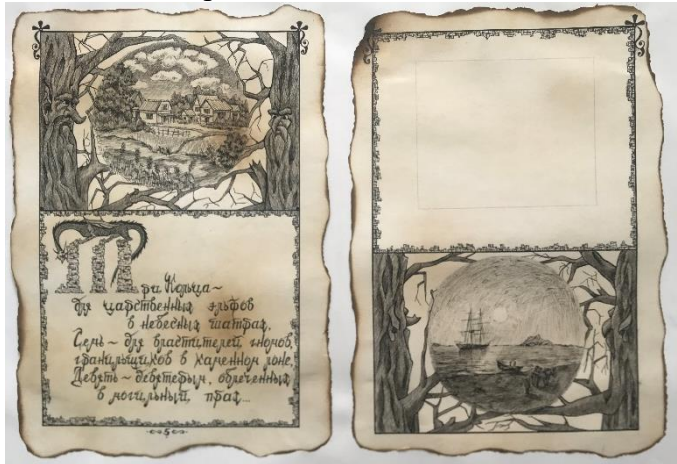
Критерии оценки текущего контроля

При соблюдении всех требований, перечисленных выше, работа засчитывается.

При нарушении требований задание не засчитывается и возвращается на доработку

Требования к сюжетной страничной иллюстрации к литературному произведению

1. Графический лист на выбранную тему в одной из графических техник.
2. Соответствие изображения характеру и стилю литературного произведения.
3. Технические особенности материала соответствуют содержанию и замыслу.
4. Композиционная обусловленность листов серии (Наличие левого листа, центрального листа, правого листа)
5. Цветовая выразительность листов

Критерии оценки текущего контроля

При соблюдении всех требований, перечисленных выше, работа засчитывается.

При нарушении требований задание не засчитывается и возвращается на доработку

Примеры оценочных средств в 5 семестре

Примеры оценочных средств эскизов костюмов, архитектуры, интерьеров

Требования к поисковому материалу

1. Выполнены зарисовки вариантов образов героев (не менее трех).
2. Выполнены зарисовки предполагаемыми графическими материалами
3. Одежда, аксессуары соответствуют историческому периоду повествования, национальным особенностям, географическим особенностям
4. Элементы (пейзажные, архитектурные) соответствуют историческому и графическому стилю и формируют концепцию оформления.

Критерии оценки текущего контроля

При соблюдении всех требований, перечисленных выше, работа засчитывается.

При нарушении требований задание не засчитывается и возвращается на доработку

Критерии оценивания шрифтовых и орнаментальных композиций

Требования к шрифтовым и орнаментальным композициям

1. Для оформления книги выбрана гарнитура, по рисунку и размеру соответствующая стилю предложенной концепции оформления.
2. Шрифты на обложке совместно с изобразительными элементами связаны композиционно и соответствуют стилю литературного произведения
3. Текст обложки соответствует правилам типографики
4. Аккуратность исполнения всех шрифтовых элементов.

Примеры оценочных средств

Критерии оценки текущего контроля

При соблюдении всех требований, перечисленных выше, работа засчитывается.

При нарушении требований задание не засчитывается и возвращается на доработку

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

4 семестр

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 (семинарские, лабораторные) занятия по дисциплине «Основы художественного оформления книги», преподаватель кафедры – независимый эксперт. Зачет проходит в форме просмотра портфолио контрольных заданий.

Перечень контрольных заданий в портфолио

1. Копия иллюстрации известного художника.
2. Схемы мужской и женской фигуры в фас и профиль, с опорой на одну ногу.
3. Силуэтные тональные рисунки с фигурами людей в определенном эмоциональном состоянии с жестами, передающими эмоциональное состояние (радость, печаль, напряжение)..
4. Линейные рисунки группы людей в определенном эмоциональном состоянии (радость, печаль, напряжение)
5. Пропорции головы человека в фас и профиль
6. Схемы головы ребенка, старика, мужчины и женщины
7. Схемы мимики (смех, плач, гнев, удивление)
8. Линейные рисунки архитектурного мотива (линеры)
9. Силуэтное изображение архитектурного мотива тоном
10. Изображение архитектуры цветом.
11. Изображение природных форм (стеблей растений с цветами, веток деревьев) линейное изображении, изображение тоном и пятном, изображение цветом в ограниченной палитре
12. Изображение животных и птиц: рисунок скелета выбранного объекта, зарисовки деталей, натуралистичное изображении, линейный контурный рисунок, силуэтный тональный рисунок, изображение цветом в ограниченной палитре
13. Варианты изображения литературного героя из классической литературы в графике: передать характерные особенности, время, страну, стиль одежды
14. Сюжетная страничная иллюстрация к литературному произведению

15. Ассоциативная иллюстрация к стихотворному произведению

16. Многоплановая иллюстрация к литературному произведению

Требования к контрольным заданиям в портфолио:

1. Соответствие выполненных работ программным требованиям.
2. Полное раскрытие темы.
3. Грамотное композиционное заполнение плоскости листа.
4. Яркое выражение композиционного центра.
5. Подбор графических средств и материалов, позволяющих передать эффект контраста и материальности объектов.
6. Эстетическое оформление.
7. Композиционная завершенность работы (визуальная целостность, гармоничность, художественная выразительность) как отдельных элементов, так и работы в целом.
8. Личная инициатива в выполнении задания.
9. Индивидуальность творческого мышления и творческий подход.
10. Самостоятельность в разработке идеи и исполнении.
11. Правильное цветовое и тональное решение.
12. Степень владения техникой.
13. Использование нестандартных приемов в работе.
14. Оригинальность работы и используемых средств.
15. Качество и сложность технического исполнения работы.
16. Обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и средств.
17. Планомерная работа над проектом, регулярная демонстрация этапов работы преподавателю.

Критерии оценки на зачете

Оценка «зачтено» – если представленные задания выполнены в полном объеме и на высоком или достаточном профессиональном уровне, в соответствии с поставленными целями и задачами; присутствуют новизна идеи, оригинальность художественного образа, выразительность формы дизайнерского решения, конструктивная целесообразность дизайнерского подхода, применены новые технологии и материалы, присутствует нетрадиционное применение известных материалов, высокий уровень графической подачи материала и технического исполнения проекта;

Оценка «не зачтено» – представленные задания выполнены не в полном объеме или не выполнены совсем, на низком профессиональном уровне, не соответствуют поставленным целям и задачам; отсутствуют новизна идеи, оригинальность художественного образа, выразительность формы дизайнерского решения, конструктивная целесообразность дизайнерского подхода, не используются новые технологии и материалы, низкий уровень графической подачи материала и технического исполнения проекта.

5 семестр

Форма промежуточной аттестации – экзамен

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 (семинарские, лабораторные) занятия по дисциплине «Основы художественного оформления книги», преподаватель кафедры – независимый эксперт. Экзамен проходит в форме просмотра портфолио графических работ.

Перечень графических работ в портфолио

1. 3 файла, формат А3

А) эскизы костюмов, архитектуры, интерьеров,

В) эскизы шрифтовых и орнаментальных композиций

Г) композиционные наброски иллюстраций

2. Макет оформления книги демонстрирует концепцию оформления, где средства выразительности определяются автором и демонстрируют изобразительную интерпретацию литературного содержания; размер страниц соответствует реальному выбранному формату книги;

А) Переплёт

Б). Эскиз первого разворота книги с фронтисписом, заставкой, буквицей

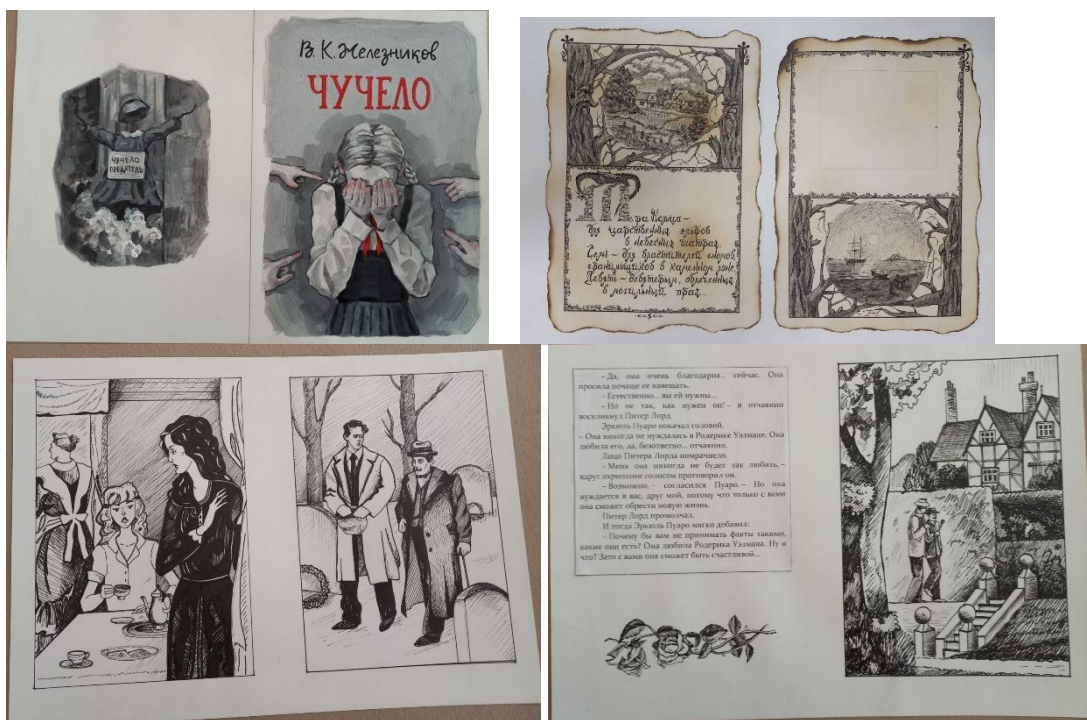
В) Эскиз форзаца книги

Г) Эскиз двух полосных иллюстраций или одной разворотной

Д) Эскиз последнего разворота книги с концовкой

Е) Эскиз разворота с полосой набора

Макеты разворотов должны быть представлены на планшете. Формат и размеры планшета определяет студент в соответствии с размером книги.

Критерии оценки графических работ

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.

Требования к оформлению книги:

1. Переплёт: две сторонки и корешок. Верхняя сторонка шрифтовая композиция, содержащая фамилию автора, название книги, декоративные или иллюстративные элементы. Шрифт должен стилистически соответствовать содержанию. Корешок при ширине больше 1 см содержит название и автора. Задняя сторонка содержит шрифтовые и декоративные элементы

2. Первый разворот книги: левая страница - фронтиспис, правая - заставка, буква и полоса набора со спуском
3. Форзац: декоративный или с изобразительными элементами
4. Две полосные иллюстрации или одна разворотная, выполненные графическими материалами (средства выразительности, цвет, стиль определяется автором и зависит от концепции оформления).
5. Последний разворот книги: полоса набора, концовка на левой странице, правая страница – декоративные или шрифтовые элементы

Критерии оценки за экзамен

Оценка 10/ "Отлично" выставляется студенту, который демонстрирует при выполнении практического задания систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; обладает способностью самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; демонстрирует полное и глубокое усвоение содержания основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; демонстрирует умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; проявляет творческую самостоятельную работу на лабораторных занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; задания портфолио выполнены в полном объеме, на высоком качественном уровне, соответствуют всем требованиям к графическим работам.

Оценка 9/"Отлично" выставляется студенту, который демонстрирует при выполнении заданий систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной дисциплины; точное использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; обладает способностью самостоятельно и творчески решать сложные задачи в нестандартной ситуации в рамках учебной дисциплины; демонстрирует полное усвоение содержания основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; демонстрирует умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; проявляет активную самостоятельную работу на лабораторных занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; задания портфолио выполнены в полном объеме, на высоком качественном уровне, соответствуют всем требованиям к графическим работам.

Оценка 8/"Отлично" выставляется студенту, который демонстрирует при выполнении заданий систематизированные, глубокие и полные знания по всем

поставленным вопросам в объеме учебной дисциплины; использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; обладает способностью самостоятельно решать сложные задачи в рамках учебной дисциплины; демонстрирует полное усвоение содержания основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; демонстрирует умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; проявляет активную самостоятельную работу на лабораторных занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; задания портфолио выполнены в полном объеме, на достаточном качественном уровне, соответствуют всем требованиям к графическим работам.

Оценка 7/"Хорошо" выставляется студенту, который демонстрирует при выполнении заданий систематизированные, глубокие знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной дисциплины; использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; обладает способностью свободно решать типовые задачи в рамках учебной дисциплины; демонстрирует усвоение содержания основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; демонстрирует умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; проявляет самостоятельную работу на лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий; задания портфолио выполнены в полном объеме, на хорошем качественном уровне, в целом соответствуют всем требованиям к графическим работам.

Оценка 6/"Хорошо" выставляется студенту, который демонстрирует при выполнении заданий достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной дисциплины; использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; умение делать обобщенные и обоснованные выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении научных и профессиональных задач; обладает способностью решать типовые задачи в рамках учебной дисциплины; демонстрирует усвоение содержания основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; демонстрирует умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; проявляет самостоятельную работу на лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий; задания портфолио выполнены в полном объеме, на хорошем качественном уровне, имеют незначительные несоответствия некоторым требованиям к графическим работам.

Оценка 5/"Удовлетворительно" выставляется студенту, который демонстрирует при выполнении заданий достаточные знания в объеме учебной дисциплины; минимальное использование необходимой научной терминологии, достаточно грамотное изложение ответа на вопросы, но с нарушением логической последовательности; умение делать выводы с допущением несущественных ошибок; недостаточное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать только в решении стандартных (типовых) задач; умение решать стандартные(типовые)задачи в рамках учебной дисциплины с минимальной долей самостоятельности под руководством преподавателя; демонстрирует усвоение содержания основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины;

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; умение под руководством преподавателя решать стандартные(типовые)задачи, допустимый уровень культуры исполнения заданий; задания портфолио выполнены не полном объеме, имеют ряд погрешностей и несоответствий требованиям к графическим работам, недостаточный творческий подход к решению поставленных задач.

Оценка 4/"Удовлетворительно" выставляется студенту, который демонстрирует при выполнении заданий достаточный объем знаний в рамках учебной дисциплины; научная терминология используется редко, при ответе на вопросы демонстрируется нарушение логической последовательности; владение инструментарием учебной дисциплины только при решении стандартных (типовых) задач; работу на лабораторных занятиях выполняет только под руководством преподавателя; низкий уровень культуры исполнения заданий; проявляет пассивность на лабораторных занятиях, задания портфолио выполнены не полном объеме, имеют ряд погрешностей и несоответствий требованиям к графическим работам, недостаточный творческий подход к решению поставленных задач.

Оценка 3/"Неудовлетворительно" выставляется студенту, который демонстрирует при выполнении заданий недостаточный объем знаний в рамках учебной дисциплины; научная терминология не используется; в ответах на вопросы демонстрируется существенные логические ошибки; слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность при решении стандартных (типовых) задач; работу на лабораторных занятиях не выполняет даже под руководством преподавателя; задания портфолио выполнены не полном объеме, не соответствуют требованиям к графическим работам, имеют низкий уровень культуры выполнения.

Оценка 2/"Неудовлетворительно" выставляется студенту, который демонстрирует при выполнении заданий фрагментарные знания в рамках учебной дисциплины; научная терминология не используется или используется неграмотно; в ответах на вопросы демонстрируется грубые логические ошибки; невладение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность при решении стандартных (типовых) задач; задания портфолио не выполнены.

Оценка 1/"Неудовлетворительно" выставляется студенту, который демонстрирует отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках учебной дисциплины.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1. Список основной литературы

1. 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>
2. Кириллова О.С. Иллюстрирование сказочной литературы для детей: методический аспект: учебное пособие / О. С. Кириллова. – Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2016. – 173 с. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/44319.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> (дата обращения: 14.06.2022).

4. Кузьминский, К. С. Русская реалистическая иллюстрация XVIII и XIX веков / К. С. Кузьминский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 193 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12944-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/448594> (дата обращения: 14.06.2022).
5. 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. Список дополнительной литературы

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. Вильберг Г. П., Форсман Ф. Азбука книжного дизайна. — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2002. — 110 с.
3. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации. — М.: Мозаика, 2005. 72с.
4. Добкин С.Д. Оформление книги. Редактору и автору. — М.: Книга, 1985. — 235с.
5. Иллюстрированная хрестоматия по дизайну. — Тюмень, 2005. — 421с.
6. Композиция изданий. Особенности проектирования различных типов изданий: учеб. Пособие. — М.: Изд-во МГУП, 2000. — 357с.
7. Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах. В 2 т. — М.: Слово, 2000.
8. Ляхов В.Н. Искусство книги. — М.: Советский художник, 1978. — 255с.
9. Малышкин Е.В., Мильчин А.Э. и др. Настольная книга издателя. — М.: Издательство АСТ, 2004. — 267с.
10. Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. — М.: Юристь, 2004. — 266с.
11. Рудер Э. Типографика. Руководство по оформлению. — М.: Книга, 1982. — 351с.
12. Стандарты по издательскому делу. — М.: Экономист, 2004.- 1 26с.
13. Цифровые шрифты. — М.: ПараТуре, 2004. 12. Энциклопедия книжного дела. — М.: Юристь, 1998. — 354с.

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- Верстка книг: [http://www.maketdtp.ru/6-statii/verstka-knig-s-azov/](http://www.maketdtp.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>
ГОСТы и ОСТы <http://pechataem.ru/klientam/gostyi/ost-29.127-96.izdaniya-knizhnyie-dlya-detej.html>
Классификация шрифтов <http://xilen.ru/blog/web/klassifikaciya-shriftov-i-ispolzovaniya-v-veb-dizajne/>
<http://adobeindesign.ru/2010/02/01/raschyot-proporcij-polosy-po-pravilam-garmonicheskix-proporcij/>
Словарь верстальщика <http://attic.su/articles/margins>
57 советов для верстки <http://www.maketdtp.ru/6-statii/57-sovetov-dly-verstki-knigi/57-sovetov-verstki-knigi/>
Ян Чихольд «Избранные статьи о книжном оформлении»
http://imwerden.de/pdf/tschichold_oblik_knigi_1980.pdf

8. Материально-техническое обеспечение

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная экраном, проектором, ноутбуком.

Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, в которой находятся компьютеры (16 шт.), мультимедийный проектор Acer (1 шт.), экран, доска, принтер Samsung (1 шт.), сканер Lide (1 шт.), учебно-наглядные пособия по дизайну

Помещение для самостоятельной работы: читальный зал и отдел электронных ресурсов библиотеки СмолГУ, оснащенные 12 компьютерами с выходом в интернет.

9. Программное обеспечение

1. Adobe Illustrator, лицензия 65170869 (бессрочно).
2. Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), Лицензия 66920993 от 24.05.2016, (бессрочно)
3. Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), Лицензия 66975477 от 03.06.2016, (бессрочно)
4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный, Лицензия 1FB6181220135520512073, ежегодное обновление.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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