Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Усынин Максим Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 10.07.2023 11:09:55
Уникальный программный ключ:
f498e59e83f65dd7c3ce7bb8a25cbbabb33ebc58

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Международный Институт Дизайна и Сервиса»
(ЧОУВО МИДиС)

Кафедра дизайна, рисунка и живописи

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-проектной работе

_____ Н.А. Попова
«29» мая 2023 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.18 КНИЖНАЯ И ПЛАКАТНАЯ ГРАФИКА

Специальность:
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Направленность:
Графический дизайн и брендинг

Уровень базового образования обучающихся:
Основное общее образование

Квалификация выпускника:
Дизайнер

Профиль:
Гуманитарный

Форма обучения:
Очная

Год набора:
2020

Челябинск 2023

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.18. Книжная и плакатная графика разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 № 1391.

Автор-составитель: Винокур И.В.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры дизайна, рисунка и живописи.

Протокол № 10 от 29.05.2023 г.

Заведующий кафедрой дизайна, рисунка и живописи Ю.В. Одношовина

Содержание

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины ОП.18 Книжная и плакатная графика 4
2. Структура и содержание учебной дисциплины 5
3. Условия реализации учебной дисциплины 9
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 13

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины ОП.18 Книжная и плакатная графика

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования (программы подготовки специалиста среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена)

Общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины ОП.18 Книжная и плакатная графика обучающийся должен:

уметь:

- собирать и обрабатывать необходимую информацию, проводить её анализ;
- разрабатывать концепцию;
- выбирать графические средства в соответствии с тематикой и поставленными задачами;
- выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта;
- создавать целостную композицию на плоскости, применяя известные способы построения и формообразования;
- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых форм;
- создавать цветовое единство в композиции по законам колористки.

знать:

- теоретические основы композиционного построения в графическом дизайне;
- законы формообразования;
- систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику);
- преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию);
- законы создания цветовой гармонии.

Перечень формируемых компетенций

Общие компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 30 часов;

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов	6 семестр	7 семестр
Максимальная учебная нагрузка (всего)	**90**	**39**	**51**
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	**60**	**26**	**34**
в том числе:	-	-	-
лекционные занятия	24	8	16
практические занятия	36	18	18
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	**30**	**13**	**17**
в том числе:	-	-	-
подготовка докладов	2	2	-
творческое задание	13	4	9
разработка эскизов	2	-	2
расчетно - графическая работа	4	4	-
технологическая работа	2	-	2
составление таблиц	1	1	-
подготовка презентации	2	-	2
подготовка к дифференцированному зачету	4	2	2
Промежуточная аттестация в форме		Дифференцированный зачет	Дифференцированный зачет

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.18 Книжная и плакатная графика

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа	Объем часов	Уровень освоения*	Осваиваемые элементы компетенций
1	2	3	4	5
	6 семестр			
Тема 1. Эволюция книжной конструкции и становление книжной графики как искусства	**Содержание учебного материала:**	2	1	ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 5. ПК 1.5.
	1. Лекция-визуализация. Понятие о книге. Древние формы хранения и передачи информации. Глиняные клинописные таблички Междуречья. Древнеиндийская пальмовая книга потхи. Папирус и двигательная поверхность свитка. Новый тип книги – кодекс. Пергамент и первое фальцевание, и форматирование книг. Скриптории и манускрипты античного Рима и раннего Средневековья. Древние названия форматов: от фолианта до тетради. 2. Лекция-визуализация. Изобретение и производство бумаги. Изобретение Иоганна Гуттенберга: печатный станок и система наборных литер. Инкунабулы. Книжные миниатюры иллюстрации. Изменения печатной книги. Высокая печать, офорт. Известные издательские марки Европы.			
	Практические занятия	8		
	1. Защита доклада с презентацией на одну из предложенных тем 2. Проверка домашней работы по составлению хронологической таблицы «Эволюция книжной конструкции и становление книжной графики как искусства»			
	Самостоятельная работа обучающихся	4		
	1. Составление хронологической таблицы «Эволюция книжной конструкции и становление книжной графики как искусства» 2. Подготовка доклада на одну из предложенных тем, подготовка визуальной и теоретической части доклада и презентации			
Тема 2. Форматы книжных изданий	**Содержание учебного материала:**	2	1	ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ПК 1.5.
	1. Понятие формата издания и доли листа. Понятие книжной пропорции. Исторические наименования форматов. Классификация полиграфических форматов. Виды фальцовки листа бумаги и форма тетради. Понятия «обрезной» и «дообрезной» формат. Выбор формата: функциональные и эстетические параметры выбора.			
	Самостоятельная работа студента:	4		
	1. Подготовка и подбор тематики и понятийный блоков для проекта книги-раскладушки «Азбука» (3 варианта)			
Тема 3. Страница и разворот в книжных изданиях	**Содержание учебного материала:**	4	2	ОК 2. ОК 4. ОК 5. ПК 1.5.
	1. Определение размеров и пропорций основных композиционных элементов издания. Понятие «поля»: различные значения термина, функциональное назначение. Эстетические требования к полям, зрительное соотношение полей и полос набора (правила Мильхзаха). Поля в различных типах композиции страницы. Композиционные схемы разворота.			

	2. Пропорциональное построение по методу «делительного канона» и «золотого сечения». Математические составляющие дизайна книги – числовые ряды. Универсальный геометрический метод определения полосы набора и полей на развороте. Виды размещения наборных полос на развороте.			
	Практические занятия	10		
	1. Презентация тем и понятийных блоков для проекта книги-раскладушки «Азбука» 2. Проверка домашней работы по составлению композиционной вариативности (комбинаторики) для проекта издания «Азбука». 3. Дифференцированный зачет (просмотр выполненных работ).			
	Самостоятельная работа студента:	5		
	1. Расчетно-графическая работа: Расчет модульной композиционной сетки для проекта издания книги-раскладушки «Азбука» (по Я.Чихольду), исходя из выбранного формата. Составление композиционной вариативности (комбинаторики) по рассчитанной модульной сетке для проекта издания книги-раскладушки «Азбука». 2. Подготовка к просмотру выполненных работ.			
7 семестр				
Тема 4. Особые страницы в книжных изданиях.	**Содержание учебного материала:**	4	3	ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 9. ПК1.5.
	1. Понятие об особых страницах издания. Титульный лист. Необходимые данные титульного листа и логика их расположения. Композиция титульного листа. 2. Авантитул. Шмуцтитул. Композиция начальной полосы. Композиция концевой полосы.			
	Практические занятия	4		
	1. Проверка, обсуждение результатов домашней работы по созданию moodbord для проекта издания «Азбука».			
	Самостоятельная работа студента:	2		
	1. Разработка композиционных эскизов обложки (верхней и нижней переплетной крышки) для проекта издания книги-раскладушки «Азбука» (3 варианта).			
Тема 5. Иллюстрации	**Содержание учебного материала:**	6	3	ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 5. ОК 8. ОК 9. ПК 1.5.
	1. Понятие об иллюстрации. Формальные типы иллюстраций. Задачи иллюстрации в книге и ее классификация по месту расположению, по связям с особенностями текста, по технике исполнения. 2. Познавательные иллюстрации. Особенности познавательной иллюстрации, методика работы над познавательной иллюстрацией. Художественно-образные иллюстрации. Типы и виды иллюстраций. Связь иллюстраций со стилем произведения. Виды верстки иллюстраций.			
	Практические занятия	4		
	1. Творческое задание на тему: «Создание moodbord (а) для цвето-графического решения иллюстраций». Проверка и обсуждение творческих эскизов иллюстраций для проекта издания книги-раскладушки «Азбука».			
	Самостоятельная работа студента:	4		

	1. Технологическая работа: разработка технических вариантов (акварель в сочетании с другими видами графики, цветные карандаши, граттаж, коллаж, векторная графика и т.д.) исполнения иллюстраций для проекта издания книги-раскладушки «Азбука» (6 варианта). 2. Подготовка к творческому заданию. Исполнение авторских вариантов иллюстративного оформления книги-раскладушки «Азбука»: цветовое, графическое или цветофактурное решение, композиционная доминанта, пластическая взаимосвязь изобразительных элементов инициалов и шрифтовых блоков			
Тема 6. Внешние элементы дизайна книги	**Содержание учебного материала:**	6	3	ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 6. ОК 8. ОК 9. ПК1.5.
	1. Функциональные особенности внешнего дизайна книги. Внешние элементы дизайна книги (терминология и значение). Пять типов оформления внешних элементов книги. Принцип композиционного построения элементов обложки, переплета.			
	Практические занятия:	4		
	1. Технологическая работа: методика и материалы исполнения переплета книги. Проверка функциональности технологии выполнения переплета для книги-раскладушки «Азбука».			
	Самостоятельная работа студента:	2		
	1. Технологическая работа: подобрать один из трех видов изготовления переплета для книги и выполнить опытные варианты.			
Тема 7. Дизайн-макет книги-раскладушки «Азбука»	**Практические занятия:**	6	3	ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9. ПК 1.5.
	1. Практическое задание: единства Перевод (импортирование) иллюстраций в систему цифрового изображения Коррекция иллюстраций в контексте стилистического и пластической взаимосвязи разворотов книги. 2. Финальная презентация.			
	Самостоятельная работа студента:	9		
	1. Практическое задание: сборка чистового макета книги-раскладушки «Азбука» 2. Подготовка к дифференцированному зачету(финальная презентация проекта)			
	Всего	**79**		

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 уровень - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 уровень - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, по инструкции или под руководством);
3 уровень - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

2.3. Перечень примерных тем докладов

1.Древние формы хранения и передачи информации. Глиняные клинописные таблички Междуречья.
2. Древние формы хранения и передачи информации. Древнеиндийская пальмовая книга потхи.
3. Папирус (свиток) Древнего Египта. Двигательная поверхность свитка: виды, эволюция конструкции свитка.
4. Античный и Средневековый кодекс: внешние формы, материалы для написания, способы украшения и иллюстрирования.
5. Пергаментные книги: история изобретения технология изготовления пергамента. Историческое формирование размеров книг.
6. Скриптории и манускрипты античного Рима и раннего Средневековья: история возникновения, основатели скриптория, особенности работы переписчиков, книжные каноны средневековья.
7. Книжные миниатюры и иллюстрации: возникновение книжной миниатюры, художественные материалы и технология изготовления книжной миниатюры. Византийская книжная миниатюра. Армянская и Грузинская книжная миниатюры. Древнерусская книжная миниатюры.
8. Традиционные школы книжных миниатюр и иллюстраций: Средневековая Западноевропейская миниатюра.
9. Изобретение и производство бумаги. Технология изготовления бумаги.
10. Эстампажи и печать притиркой. Ксилография в книге
11. Иллюстрирование в офорте. Технология выполнения офорта. Мастера офорта.
12. Изобретение Иоганна Гуттенберга: печатный станок и система наборных литер. Инкунабулы.
13. Первопечатник Иван Федоров. Типографии в Русском Воеводстве и Речи Посполитой. Первые датированные печатные русские книги «Апостол»и «Часовник».
14. Изменения в технологии производства печатной книги. Высокая печать, офорт, линотип, офсет.
15. Первые печатные машины. Линотипная печать книги. Конструкция ленотипного станка: клавиатура, кассы с наборами линотипных матриц, верстатки (формирование строки), отливной аппарат.
16. Известные издательские марки Европы.

3. Условия реализации учебной дисциплины

3.1.Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины ОП.18 Книжная и плакатная графика требует наличия лаборатории компьютерного дизайна.

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин2.4.2 № 178-02).

№ п/п	Наименование оборудованных учебных аудиторий для практических занятий, лабораторий, мастерских	Перечень материального оснащения, оборудования и технических средств обучения
1.	Лаборатория компьютерного дизайна	Лаборатория компьютерного дизайна 332 (Аудитория для проведения занятий всех видов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) *Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование:* Компьютер

		Плазменная панель Стол компьютерный Стулья Стол преподавателя Стул преподавателя Доска магнитно-маркерная Доска для объявлений Автоматизированные рабочие места обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду МИДиС, с выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». *Программное обеспечение:* 1С: Предприятие. Комплект для высших и средних учебных заведений (1С – 8985755) Mozilla Firefox Adobe Reader Eset NOD32 Windows 10 Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe Photoshop ARCHICAD 24 Blender DragonBonesPro Krita PureRef ZBrush 2021 FL Microsoft Office 2016 На первых 4 + преподавательский САПР Грация САПР Assyst
2.	Библиотека Читальный зал	Библиотека. Читальный зал с выходом в Интернет № 122 Автоматизированные рабочие места библиотекарей Автоматизированные рабочие места для читателей Принтер Сканер Стеллажи для книг Кафедра Выставочный стеллаж Каталожный шкаф Посадочные места (столы и стулья для самостоятельной работы) Стенд информационный **Условия для лиц с ОВЗ:** Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ Линза Френеля Специальная парта для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата Клавиатура с нанесением шрифта Брайля Компьютер с программным обеспечением для лиц с ОВЗ Световые маяки на дверях библиотеки Тактильные указатели направления движения Тактильные указатели выхода из помещения Контрастное выделение проемов входов и выходов из помещения Табличка с наименованием библиотеки, выполненная шрифтом Брайля Автоматизированные рабочие места обеспечены доступом в

		электронную информационно-образовательную среду МИДиС с выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». *Программное обеспечение* 1С: Предприятие. Комплект для высших и средних учебных заведений (1С – 8985755) Mozilla Firefox Adobe Reader ESET Endpoint Antivirus Microsoft™ Windows® 10 (DreamSpark Premium Electronic Software Delivery id700549166) Microsoft™ Office® Google Chrome «Балаболка» NVDA.RU «Гарант аэро» КонсультантПлюс

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения учебной дисциплины

Основная литература:

1. Адамс, Шон Словарь цвета для дизайнеров [Текст] / Ш.Адамс; предисл. Джессики Хелфанд; пер. с англ. Н.Томашевской. - М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2017. - 256с.: ил.
2. Герчук, Ю. Я. Художественная структура книги [Текст]: учеб. / Ю.Я.Герчук. - М.: РИП-холдинг, 2014. - 213с.: ил.
3. Клиффорд, Д. Иконы графического дизайна [Текст] / Д. Клиффорд. - М.: Эксмо, 2015. - 240 с.: ил.
4. Хеллер, С. IDEA BOOK. Графический дизайн [Текст] / С.Хеллер, Г.Андерсон. - СПб: Питер, 2017. - 120с.: ил.

Дополнительная литература:

1. Водчиц, С. С. Эстетика пропорций в дизайне. Система книжных пропорций [Текст]: учеб. / С.С.Водчиц. - М.: Техносфера, 2005. - 416с.
2. Герчук, Ю. Я. История графики и искусства книги [Текст]: учеб. / Ю.Я.Герчук. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 320с.
3. Герчук, Е. Архитектура книги [Текст] / Е.Герчук. - М.: ИндексМаркет, 2011. - 208 с.
4. Кнабе, Г.А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции [Текст] /Г.А.Кнабе.-СПб., М.,Киев:Диалектика, 2006 .-736с.
5. Modern Dog: 20years of poster art [Текст] Модерн Дог: 20 лет в искусстве плаката: альбом; кн.на англ.яз. - San Francisco, California: Chronicle Books, 2008. - 160с.
6. Серов, С. Дан Райзингер: альбом [Текст] / С.Серов. - М.: Alma mater, 2008. - 128с.
7. Серов, С. Польская школа плаката [Текст]: альбом / С.Серов,К.Дыдо. - М.: Alma mater, 2008. - 300с.: ил. - (Парадигмы графического дизайна).
8.Серов, С. Юрий Гулитов: альбом [Текст] / С.Серов. - М.: Alma mater, 2007. - 132с.

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Барышников, А. П. Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. Лямин. — Москва: Юрайт, 2020. — 196 с. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454699 (дата обращения: 22.05.2020).
2. Беляева, О. А. Композиция: практ. пособие / О. А. Беляева. — 2-е изд. — Москва: Юрайт, 2020. — 59 с. —Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457102 (дата обращения: 22.05.2020).

3. Основы дизайна и композиции: современные концепции: учеб. пособие для спо / Е. Э. Павловская [и др.]; отв. ред. Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 119 с. — (Профессиональное образование). —Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456065 (дата обращения: 22.05.2020).
4.Скакова, А. Г. Рисунок и живопись: учеб. для спо / А. Г. Скакова. — Москва: Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное образование). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456674 (дата обращения: 22.05.2020).
5.Тугендхольд, Я. А. Художественная культура Запада / Я. А. Тугендхольд. — Москва: Юрайт, 2020. — 169 с. — (Антология мысли). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/460146 (дата обращения: 22.05.2020).

Журналы:
Identity: branding and design journal
Index Desingn
Index Desingn: знаки, логотипы
Index Desingn: упаковка и этикетка
Index Desingn: фирменный стиль
Packaging international Пакет: журнал для потребителей и производителей упаковки
Дизайнер: журнал о визуальных коммуникациях
Как: журнал о мировом дизайне

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебной дисциплины

Для выполнения заданий, предусмотренных рабочей программой используются рекомендованные Интернет-сайты, ЭБС.

Электронные образовательные ресурсы

1. eLIBRARY.RU: Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://elibrary.ru
2. Образовательный портал «Элитарум 2.0» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.elitarium.ru
3. ЭБС ЮРАЙТ - Режим доступа: https: //biblio-online.ru
4. ЭБС «ZNANIUM.COM» - Режим доступа: http://znanium.com
5. История возникновения книги [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sarschool76.narod.ru/history_kniga.pdf

Интерактивные формы проведения занятий

В целях реализации компетентностного подхода для обеспечения качественного образовательного процесса применяются формы проведения занятий:

Интерактивные формы проведения занятий (в часах)

Вид / Форма	Лекционные занятия	Практические занятия	Всего
Лекция-визуализация	4		4
Творческое задание	-	6	6
Презентация	-	4	4
Итого интерактивных занятий	4	10	14 часов, что составляет 23,3% от аудиторной нагрузки

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	**Формы и методы контроля и оценки результатов обучения**
уметь: - собирать и обрабатывать необходимую информацию, проводить её анализ; - разрабатывать концепцию; - выбирать графические средства в соответствии с тематикой и поставленными задачами; - выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; - создавать целостную композицию на плоскости, применяя известные способы построения и формообразования; - использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых форм; - создавать цветовое единство в композиции по законам колористки.	Оценка по практическим, творческим и самостоятельным работам.
знать: - теоретические основы композиционного построения в графическом дизайне; - законы формообразования; - систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику); - преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию); - законы создания цветовой гармонии.	Практические занятия, творческие задания. Дифференцированный зачет.