

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

« 21 » 02 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.03 Книжная графика и иллюстрация

Учебный план: 2023-2024 54.03.01 ИГД ГДвР ОО №1-1-138.plx

Кафедра: **16** Дизайна рекламы

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Графический дизайн в рекламе
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
5	УП	102	51	27	5	Экзамен
	РПД	102	51	27	5	
6	УП	68	49	27	4	Экзамен
	РПД	68	49	27	4	
Итого	УП	170	100	54	9	
	РПД	170	100	54	9	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015

Составитель (и):

Доцент

Кузнецова
Рудольфовна

Марина

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна рекламы

Сухарева Алина
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Сухарева Алина
Михайловна

Методический отдел: Макаренко С.В.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области книжной графики и иллюстрации.

1.2 Задачи дисциплины:

Рассмотреть основные, исторически сложившиеся, направления формообразования книги.

Раскрыть принципы технического и художественного построения книги.

Показать особенности художественного иллюстрирования, связанные с авторским замыслом, стилистическими задачами, ориентированностью на целевую аудиторию, технологией, издательскими требованиями и т.д.

Продемонстрировать навыки художественного конструирования книги.

Изучить особенности создания современной книги.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Шрифт и типографика в дизайне

Живопись в дизайне

Коллаж в дизайне

Живопись и основы цветоведения

Основы графического дизайна

Специальный рисунок

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен осуществлять художественно-техническую разработку дизайн-проектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации для сферы рекламы и СМИ

Знать: историю и современные тенденции книжной графики и иллюстрации, композиционные и стилистические приемы, особенности проектирования книжной графики и оформления книжных изданий.

Уметь: выполнять издание с авторскими иллюстрациями, с применением разных стилей и современных тенденций в искусстве, и книжном дизайне.

Владеть: широким спектром художественных приемов и техник для создания книжных иллюстраций.

ПК-3: Способен осуществлять авторский надзор за выполнением работ по изготовлению в производстве объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации для сферы рекламы и СМИ

Знать: основные технологические требования при печати графических иллюстраций; этапы подготовки макета к печати.

Уметь: осуществлять последовательный и четкий авторский надзор за выполнением издания в производстве.

Владеть: навыками технологии печатного производства.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Форма книги. Макетирование.	5				
Тема 1. Краткая история развития книжной графики. Истоки книжного дизайна. Теоретические основы книжной графики. Реферат на тему «Элементы книжного дизайна. История, традиции, современность» Изучение аналогов, сбор материала по теме семестра, референсы. Мудборд		12	6	ГД	
Тема 2. Техники и приёмы создания иллюстрации. Краткий ознакомительный обзор работы с художественными материалами, техниками, программами. Уникальная графика (карандаш, уголь, пастель; тушь, лайнер, перо, рапидограф; гуашь и акрил), коллаж, digital-иллюстрации (цифровая живопись, векторная графика, 3D иллюстрация).		12	6	ГД	П
Раздел 2. Использование художественных приемов и средств в создании художественного образа книжного проекта.					
Тема 3. Разработка иллюстраций. Эскизирование. Выбор стилистики и композиции в зависимости от целей и задач издания. Принципы сбалансированности, направленности взгляда и целостности.		13	6	ГД	П
Тема 4. Общая композиция книжного проекта по теме семестра. Разработка формата издания		13	6	ГД	
Раздел 3. Элементы художественного оформления.					
Тема 5. Структура и иерархия книжных элементов. Особенности и функциональное значение всех элементов книги в едином книжном		13	6	ГД	П
Тема 6. Механизмы навигации. Вход и выход. Оглавление. Выходные сведения		13	7	ГД	
Раздел 4. Внешнее и внутреннее оформление книги.					
Тема 7. Внешнее оформление книги.		13	7	ГД	
Тема 8. Внутреннее оформление. Зрительная организация плоскости. Страница и разворот в композиции книги. Полоса набора.		13	7	ГД	П
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		102	51		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Раздел 5. Шрифт в книжном дизайне.					

Тема 9. Шрифт в книге. Наборный и рукописный шрифт. Акциденция в книжном шрифте. Организация блоков основного и дополнительного текста. Связь шрифта с иллюстрациями.		11	8	ГД	
Тема 10. Титул (шрифтовая композиция). Титульный лист, авантаутил, контритутил, фронтиспис.		11	8	ГД	
Раздел 6. Цвет и форма в книге. Серия иллюстраций в художественном оформлении книжного проекта.					
Тема 11. Аспекты цвета в книжной графике. Значение цвета в оформлении книги		11	8	ГД	П
Тема 12. Иллюстрирование художественной литературы. Создание серии иллюстраций в книжном проекте.		11	8	ГД	
Раздел 7. Проектирование книжного издания					
Тема 13. Модульная сетка. Выбор модульной сетки в зависимости от целей и задач издания. Сетка как средство конструирования книжного проекта.		12	8	ГД	П
Тема 14. Верстка книжного издания. Специфика верстки книжного издания. Верстка иллюстраций.		12	9	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	49		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		175	149		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-2	Характеризует современные тенденции в книжной графике и иллюстрации, специфику проектирования книжного издания. Выбирает профессиональные технические приемы и использует выразительные графические средства в учебном дизайн-проекте. Демонстрирует характер проекта и чувство стиля во всех компонентах книжного дизайн-проекта. Создает эстетически значимый, художественный книжный проект.	Вопросы для устного собеседования Практико-ориентированные задания
ПК-3	Описывает все этапы предпечатной подготовки проекта к изданию, специфику современной издательской культуры с ее техническими и художественными особенностями. Осуществляет авторский надзор при реализации проекта в типографии Последовательно разрабатывает книжный проект и подготавливает его к печати.	Вопросы для устного собеседования Практико-ориентированные задания

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа

5 (отлично)	<p>Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в книжной графике. Разностороннее рассмотрение избранного для разработки книжного проекта, критический, оригинальный подход к материалу, свидетельствующий о значительной самостоятельной работе с источником. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	
4 (хорошо)	<p>Ответ стандартный, в целом последовательный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки. Работа выполнена в соответствии с заданием. Имеются отдельные несущественные ошибки или отступления от правил оформления работы. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	
3 (удовлетворительно)	<p>Ответ неполный, выражает поверхностные знания предмета, и отсутствие самостоятельной работы с рекомендованными источниками. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым структурным компонентам книжного проекта. Незнание (путаница) важных терминов. Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	
2 (неудовлетворительно)	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора и сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Непонимание заданного вопроса. Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы, ответ не точный, с ошибками. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 5	
1	Истоки и исторические особенности книжной иллюстрации. Теоретические основы книжной графики. Какие известные примеры книжного дизайна вы можете назвать.
2	Какова взаимосвязь художественного оформления и содержания книги.
3	Задачи иллюстрирования.
4	Формат книжного издания. Разнообразие элементов и их взаимодействие в создании единства книжного ансамбля
5	Роль контраста в современном оформлении печатных изданий. Способы создания контрастов в дизайне.
6	Внешнее оформление книги. Каково функциональное значение обложки/переплета, форзаца и титульного листа. Ритм на входных элементах книги.
7	Страница и разворот в композиции книги. Основы зрительной организации плоскости.
8	Современные требования к шрифту в книжном издании. Роль шрифта в книге, основные особенности: акцидентный шрифт, организация блоков основного и дополнительного текста. Связь шрифта с иллюстрациями.
9	Принципы композиции в проектировании титульного разворота. Фронтиспис.
10	Выбор сетки в зависимости от целей и задач издания. Этапы конструирования модульной сетки.
11	Специфические требования к оформлению разного рода книжной продукции. Особенности оформления учебников и детских книг.
12	В чем особенности и различия между документальными, художественно-образными и декоративно-орнаментальными иллюстрациями?
Семестр 6	
13	Значение цвета в оформлении книги. Цветовой ритм в пространстве книги. Каковы особенности использования цвета в дизайне детской и художественной литературы.
14	Роль цвета в иллюстрации. Цвет в дизайне. Сформулируйте основные цели и задачи при выборе цвета для творческого проекта.
15	Как цвет формирует изображение в иллюстрации. Приведите примеры.
16	Перечислите основные современные тенденции цветовых решений в журнальной графике, рекламной иллюстрации, иллюстрациях, размещенных на интернет-платформах.
17	Как цвет влияет на человека, с точки зрения эмоционального воздействия.
18	Как цвет влияет на человека, с точки зрения эмоционального воздействия.
19	Сформулируйте основные цели и задачи при выборе цвета для творческого проекта.
20	Виды и стили современной иллюстрации.
21	Что такое иллюстрации, их функции и роль в тексте.
22	Принципы сбалансированности, направленности взгляда и целостности в решении композиции иллюстрации.
23	Признаки состоявшейся композиции.
24	Разнообразие графических средств и приемов в иллюстрировании книги. Привести яркие и оригинальные примеры художественного решения.
25	Основные правила и принципы верстки иллюстраций. Заставки и концовки.
26	Особенности и различия искусства станковой графики и искусства книги.
27	Инновации в работе с художественными материалами. Современное использование материалов в проектировании книжного издания и новаторские решения. Эксклюзивный авторский проект.

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Семестр 5

1. Собрать мудборд по книжной графике малостраничного издания. Распечатать в А3 формат.

2. Разработать формат малостраничного книжного проекта. Ф. А4 – А5, 5-10 разворотов

3. Формат книги распечатать в А3 формат.

3. Разработать, сверстать в программе компьютерной верстки Adobe InDesign и распечатать книжный проект со всеми необходимыми элементами: иллюстрациями, форзацом, обложкой, шрифтовым блоком. Цветовое и графическое решение предопределяется анализом содержания авторского текста.

4. Разработать дизайн и напечатать авторскую закладку в стилистике проекта.

Семестр 6

5. Собрать мудборд для разработки проекта оформления многостраничного издания классической художественной литературы. Распечатать в А3 формат.

6. Разработать и распечатать формат книги по выбранной теме в А3 формат.

7. Разработать графическое решение обложки, форзаца, титульного разворота и иллюстративной серии проекта и сверстать многостраничный книжный проект в программе компьютерной верстки Adobe InDesign.

8. Разработать и распечатать авторскую закладку в стилистике проекта.

9. Распечатать итоговое решение проекта оформления книжного издания классической художественной литературы.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется по факту представления всех выполненных проектных заданий и собеседования (ответы на вопросы).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Луптон Э., Филлипс Дж.	Графический дизайн. Базовые концепции	Санкт-Петербург: Питер	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=363747
Уильямс Р.	Дизайн. Книга для недизайнеров. 4-е изд.	Санкт-Петербург: Питер	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=363752
Попов, А. Д.	Графический дизайн	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ	2020	http://www.iprbookshop.ru/110204.html
Матросова, И. Г.	Основы производственного мастерства. Дизайн и верстка изданий	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2021	http://www.iprbookshop.ru/103340.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				

Шефер Е. А.	Основы компьютерной верстки. Верстка сборника произведений в программе Adobe Indesign. Самостоятельная работа студентов	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20199297
Макарова Н. Е.	Компьютерная верстка и дизайн. Практические занятия и самостоятельная работа	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20199326
Киргизов Ю. В.	Книжная графика и иллюстрация	СПб.: СПбГУПТД	2014	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=1957
Пименов В. И., Панасюк К. А.	Компьютерная графика и дизайн	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020180

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Русский музей [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.ru>
 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>
 Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://publish.sutd.ru>
 Дистанционные информационные технологии СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://edu.sutd.ru/moodle/>
 Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru/>
 Центральный выставочный зал "Манеж" [Электронный ресурс]. URL: <https://manege.spb.ru/>
 Электронный каталог Фундаментальной библиотеки СПбГУПТД. [Электронный ресурс]. URL: <http://library.sutd.ru/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows 10 Pro
 Adobe Photoshop
 Adobe InDesign
 Adobe Illustrator

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду