

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого совета
факультета культуры и искусства
от «20» мая 2024 г., протокол №12/272

Председатель /Н.С. Сафронов/
Зав. кафедрой дизайна
искусства интерьера
Е.Л. Силантьева (по доверенности)
№ 21898 от 29.01.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина	Профессиональный электив. Искусство книги
Факультет	Культуры и искусства
Кафедра	Дизайна и искусства интерьера
Курс	4

Направление (специальность) **54.03.01 «Дизайн»**
код направления (специальности), полное наименование

Направленность (профиль/специализация) **профиль «Дизайн графический»**
полное наименование

Форма обучения **очно-заочная**
очная, заочная, очно-заочная (указать только те, которые реализуются)

Дата введения в учебный процесс УлГУ: **«01» сентября 2024г.**

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20 _____ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20 _____ г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20 _____ г.

Сведения о разработчиках:

ФИО	Кафедра	Должность, ученая степень, звание
Панова А.В.	Дизайна и искусства интерьера	доцент

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой дизайна и искусства интерьера
 / Е.Л. Силантьева / Подпись ФИО «25» апреля 2024 г.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Цели освоения дисциплины: Овладение способами создания иллюстраций, художественного оформления книги, раскрытие творческой индивидуальности студента, ориентирование в истории развития искусства книжной графики, понимание лучших образцов искусства прошлого.

Задачи освоения дисциплины: Получение опыта работы над художественным оформлением книги. Усвоение общих принципов книжного оформления, создания макета книги, работа над этапами оформления (разворот, обложка), создание художественного образа при работе над иллюстрацией.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП:

Дисциплина Б1.В.1.06 «Профессиональный электив. Искусство книги» относится к части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.

Данная дисциплина подлежит изучению в 7 семестре. Для освоения дисциплины студентам требуются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Профессиональный электив. Основы станковой графики», «Профессиональный электив. Техники станковой графики».

Освоение знаний умений и компетенций в рамках дисциплины «Профессиональный электив. Искусство книги» предшествует прохождению преддипломной практики. А также подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень формируемых компетенций в процессе освоения материала по дисциплине с указанием кода и наименования компетенций, соотнесенных с установленными разработчиком РПД индикаторами достижения каждой компетенции отдельно в соответствии с ФГОС ВО.

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
ПК-4 Способен демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового произведения, авторской или печатной графики.	ИД-1 пк 4 Знать виды станковой и печатной графики ИД-2 пк 4 Уметь: использовать различные графические приемы и материалы, наиболее подходящие для создания иллюстраций конкретного произведения ИД-3 пк 4 Владеть: техниками авторской или печатной графики

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

ПК-5 Способен к созданию на профессиональном уровне авторских произведений в области искусства книги или печатной графики, умение выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства.	ИД-1 пк 5 Знать: историю возникновения и развития книги как графического произведения, этапы развития графического искусства в разные эпохи, имена и произведения выдающихся художников-графиков, иллюстраторов книги ИД-2 пк 5 Уметь: выражать свой замысел при создании художественного образа ИД пк 5 Владеть: техническими навыками и приемами, свободно пользоваться средствами изобразительного искусства
---	--

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) 3

4.2. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах)

Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения очно-заочная)	
	Всего по плану	В т.ч. по семестрам 7
1	2	3
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП	18	18
Аудиторные занятия:	18	18
лекции	Не предусмотрено УП	Не предусмотрено УП
семинары и практические занятия	18	18
лабораторные работы, практикумы	Не предусмотрено УП	Не предусмотрено УП
Самостоятельная работа	90	90
Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы: тестирование, контр. работа, коллоквиум, реферат и др. (не менее 2 видов)	Учебно-творческие задания Просмотр работ, обсуждение	Учебно-творческие задания Просмотр работ, обсуждение
Курсовая работа	Не предусмотрено УП	Не предусмотрено УП
Виды промежуточной аттестации (зачет)	зачет	зачет
Всего часов по дисциплине	108	108

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

4.3. Содержание дисциплины. Распределение часов по темам и видам учебной работы:

Форма обучения __очно-заочная

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий					Форма текущего контроля знаний
		Аудиторные занятия			Занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	
		Лекции	Практические занятия, семинары	Лабораторные работы, практикумы			
1	2	3	4	5	6	7	
Раздел 1. Работа над оформлением книги							
1. Обложка книги	48	-	8	-	-	40	Просмотр, обсуждение
2. Разворот книги	60	-	10	-	-	50	Просмотр, обсуждение
Итого	108	-	18	-	-	90	108

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Работа над оформлением книги

Тема 1. Обложка книги. Создание законченного эскиза.

Тема 2. Разворот книги. Создание законченного варианта оформления.

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. Работа над оформлением книги

Тема 1. Обложка книги

(форма проведения – практические занятия).

Выбор конкретного литературного произведения, общий замысел, выраженный в определенном стиле оформления. Разработка эскизов обложки. Обложка как значимая часть оформления книги. Создание для обложки изобразительных и декоративных элементов, в зависимости от типа — научной, художественной или технической. Создание и дальнейшая разработка эскиза конкретного произведения. Проектирование макета книги.

Тема 2. Разворот книги.

(форма проведения – практические занятия).

Эскизирование, выбор лучшего варианта и дальнейшая работа над разворотом. Осмысление книги как единого организма — общая цель, которая определяет теснейшую связь видов творческой деятельности при работе над заданием (иллюстративная и шрифтовая составляющая).

Вопросы по темам раздела (для обсуждения на занятии, для самостоятельного изучения).

1. Развитие формы книги в исторической последовательности в разные эпохи.
2. Виды литературных произведений.
3. Используемые техники иллюстраций (авторские, печатные).

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИКУМЫ

Данный вид работы не предусмотрен УП

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ

Данный вид работы не предусмотрен УП

Темы контрольных заданий:

1. Общая концепция, стилистическое решение. Небольшие первоначальные эскизы.
2. Разработка утвержденных вариантов эскизов обложки и разворота. Увеличение до настоящего размера, прорисовка, уточнение. Наполнение деталями.
3. Поиск и создание шрифтового наполнения композиций.

Цель заданий: Создание итогового законченного эскиза, отражающего конкретную тему и содержание оформляемого произведения.

Задачи: проанализировать особенности произведения, подобрать концепцию пластического решения, собрать материал для выполнения иллюстраций, стилистических и исторических соответствий содержанию книги.

Требования к оформлению задания:

Учебно-творческое задание студент представляет в виде последовательно расположенных эскизов, оформленных на белом листе ватмана формата 40х60, на первом формате – поисковые эскизы, на втором – итоговые композиции. Тему текущего учебно-творческого задания учащийся определяет сам, в согласовании с преподавателем.

Требования к содержанию и объему учебного задания:

Выполнение учебно-творческого задания должно отвечать следующим требованиям:

- тема задания должна быть раскрыта полностью
- необходимо найти верное стилистическое решение оформления книги
- подкреплено соответствующим визуальным материалом (эскизами), в количестве 4-8 предварительных и двух основных итоговых, выполненных в реальном размере.

Критерии оценки контрольных заданий (текущий контроль):

высокий уровень:

- студент демонстрирует умение выполнять эскизы в соответствии с поставленной творческой задачей;
- студент владеет навыками и приемами работы с графическими инструментами;
- студент демонстрирует знание основных классических техник станковой графики;
- представленная визуальная информация соответствует теме задания, оформление соответствует требованиям.

достаточный уровень:

- студент недостаточно полно демонстрирует умение выполнять эскизы в соответствии с поставленной творческой задачей;
- студент частично владеет навыками и приемами работы с графическими инструментами;
- студент демонстрирует знание основных классических техник станковой графики;
- представленная визуальная информация соответствует теме задания, оформление соответствует требованиям.

пороговый уровень:

- студент не демонстрирует умение выполнять эскизы в соответствии с поставленной творческой задачей;
- студент не владеет навыками и приемами работы с инструментами;
- студент не демонстрирует знание основных классических техник станковой графики;
- представленная визуальная информация соответствует теме задания, оформление соответствует требованиям.

критический уровень:

- студент не демонстрирует умение выполнять эскизы в соответствии с поставленной

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

творческой задачей;

- студент не владеет навыками и приемами работы с графическими инструментами;
- студент не демонстрирует знание основных классических техник станковой графики;
- представленная визуальная информация не соответствует теме задания, оформление не соответствует требованиям.

При текущем контроле студент считается аттестованным при выполнении учебно-творческого задания на высоком (отличном), достаточном (хорошо) или пороговом (удовлетворительно) уровне.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)

Вопросы к зачету:

1. Графика. Виды графики, тиражная графика.
2. Графика в книге
3. Понятие стиля, стилистики
4. Основные элементы книжного дизайна
5. Виды иллюстрации
6. Краткая история книжной иллюстрации.
7. Выдающиеся художники книги: Гюстав Доре
8. Выдающиеся художники книги: Обри Бердслей
9. Выдающиеся художники книги: Иван Билибин
10. Выдающиеся художники книги: Александр Бенуа
11. Выдающиеся художники книги: Владимир Фаворский
12. Выдающиеся художники книги: Владимир Лебедев
13. Выдающиеся художники книги: Борис Дехтерев
14. Выдающиеся художники книги: Юрий Васнецов
15. Выдающиеся художники книги: Виктор Чижиков
16. Выдающиеся художники книги: Евгений Чарушин
17. Выдающиеся художники книги: Владимир Сутеев
18. Выдающиеся художники книги: Дмитрий Бисти
19. Выдающиеся художники книги: Савва Бродский
20. Выдающиеся художники книги: Леонид Владимировский
21. Выдающиеся художники книги: Татьяна Маврина
22. Место шрифта в системе проектирования печатной продукции
23. Жанры книги.
24. Макет книги. Принципы книжного макетирования.
25. Художественная литература. Сюжет в книге. Прочтение авторского текста
26. Переплетные материалы. Способы печати и тиснения. Цифровые технологии.
27. Суперобложка, различных видов. Современные дизайнерские решения.
28. Футляр. Конструирование. Упаковка как защита и структурный элемент книги.

Также проводится просмотр форэскизов, набросков, материалов и основного законченного варианта обложки.

Просмотр набросков и материалов и итоговой графической работы по теме «Разворот книги».

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание, требования, условия и порядок организации самостоятельной работы обучающихся с учетом формы обучения определяются в соответствии с «Положением об организации самостоятельной работы обучающихся», утвержденным Ученым советом УлГУ (протокол №8/268 от 26.03.2019г.).

Форма обучения _ очно-заочная

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (<i>проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.</i>)	Объем в часах	Форма контроля (<i>проверка решения задач, реферата и др.</i>)
1.Обложка книги	Разработка эскизов обложки. Несколько вариантов графического и цветового решения	40	Просмотр, обсуждение
2.Разворот книги	Эскизирование, выбор лучшего варианта и дальнейшая работа над разворотом. Варианты графического и цветового решения, проработка лучшего эскиза.	50	Просмотр, обсуждение

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Список рекомендуемой литературы

основная

1. Техника печатной графики : учебное пособие / составители Г. Б. Лавренко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. — 96 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/102685.html>

2. Корытов, О. В. Дизайн иллюстрированной книги : учебное пособие для вузов / О. В. Корытов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14433-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544087>.

дополнительная

1. Основы книжной графики : учебное пособие / составитель Н. С. Кириченко. — Карачаевск : КЧГУ, 2015. — 128 с. — ISBN 978-5-8307-0367-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/173766>

2. Кузнецова, М. Р. Техники графики и принципы современного дизайна. Техники графики мягкими материалами. Техника линейной графики : учебное наглядное пособие / М. Р. Кузнецова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 80 с. — ISBN 978-5-7937-1747-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/102686.html>

3. Макарова К. В. Программа спецкурса "Книжная графика" / К. В. Макарова, А. М. Прокофьев. - М. : Прометей, 2012. - 24 с. - ISBN 978-5-7042-2296-5 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704222965.html>

4. Архипова, А. И. Композиция книжной иллюстрации. Создание серии иллюстраций и макетирование издания : учебно-методическое пособие / А. И. Архипова, А. А. Кошкин, Е. В. Михалина. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2020. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/263396>

5. Черемушкин Г.В. Гравюра [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.В. Черемушкин – М. : Логос, 2017. – 240 с. – ISBN 978-5-98704-707-1. – Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987047071.html>

учебно-методическая (разработанная НПР, реализующими ОПОП ВО)

1. Панова А. В. Методические указания для подготовки к практическим занятиям и организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Профессиональный электив. Искусство книги» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн графический» всех форм обучения / А. В. Панова. - Ульяновск : УлГУ, 2022. - 9 с. - Неопубликованный ресурс. - URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/13925>.

Согласовано:

Гл. библиотекарь

Должность сотрудника научной библиотеки

Шевякова И.Н.

ФИО

подпись

25.04.2024

дата

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Электронно-библиотечные системы:

1.1. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». - Саратов, [2024]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.2. Образовательная платформа ЮРАЙТ : образовательный ресурс, электронная библиотека : сайт / ООО Электронное издательство «ЮРАЙТ». – Москва, [2024]. - URL: <https://urait.ru> . – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.3. База данных «Электронная библиотека технического ВУЗа (ЭБС «Консультант студента») : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Политехресурс». – Москва, [2024]. – URL: <https://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.4. Консультант врача. Электронная медицинская библиотека : база данных : сайт / ООО «Высшая школа организации и управления здравоохранением-Комплексный медицинский консалтинг». – Москва, [2024]. – URL: <https://www.rosmedlib.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.5. Большая медицинская библиотека : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Букап». – Томск, [2024]. – URL: <https://www.books-up.ru/ru/library/> . – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.6. ЭБС Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС «Лань». – Санкт-Петербург, [2024]. – URL: <https://e.lanbook.com>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.7. ЭБС Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «Знаниум». - Москва, [2024]. - URL: <http://znanium.com> . – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. / ООО «Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2024].

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : сайт / ООО «Научная Электронная Библиотека». – Москва, [2024]. – URL: <http://elibrary.ru>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный

4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» : электронная библиотека : сайт / ФГБУ РГБ. – Москва, [2024]. – URL: <https://нэб.рф>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

5. Российское образование : федеральный портал / учредитель ФГАУ «ФИЦТО». – URL: <http://www.edu.ru>. – Текст : электронный.

6. Электронная библиотечная система УлГУ : модуль «Электронная библиотека» АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экспресс». – URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

Инженер ведущий

Щуренко Ю.В.

2024

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Аудитории для проведения лекций, практических занятий, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций (*выбрать необходимое*).

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью, учебной доской. Аудитории для проведения лекций оборудованы мультимедийным оборудованием для предоставления информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде, электронно-библиотечной системе. Перечень оборудования, используемого в учебном процессе, указывается в соответствии со сведениями о материально-техническом обеспечении и оснащённости образовательного процесса, размещёнными на официальном сайте УлГУ в разделе «Сведения об образовательной организации».

13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации;

В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий, организация работы ППС с обучающимися с ОВЗ и инвалидами предусматривается в электронной информационно-образовательной среде с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

Разработчик

подпись

доцент

должность

Панова А.В.

ФИО

