МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова"
(МГХПА им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
23 июня 2021 г.

МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В. ДВ.01.01 «Конструирование и макетирование книги»
Направление подготовки 54.05.03 «Графика»
Профиль подготовки «Художник-график (искусство книги)»
Квалификация выпускника специалист
Форма обучения очная
Институт, факультет Монументально-декоративное и декоративно-прикладное искусство
Кафедра-разработчик рабочей программы «Искусство графики»
Курс 5
Семестр 9,А

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	72	2,0
Семинарские занятия	-	-
Самостоятельная работа	36	1,0
Форма аттестации, Зачет с оценкой–9,А сем.	-	-
Всего	108	3,0

Москва, 2021 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 1013 от 13 августа 2020 г по направлению 54.05.03 «Графика».
По профилю «Художник-график (искусство книги)» на основании учебного плана 2021г. утвержденного на ученом совете МГХПА им. С.Г. Строганова (протокол №7 от 23.06.2021г.).

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчики программы:

Старший преподаватель
кафедры «Искусство графики» _____ Михалина Е.В.

Зав. кафедрой _____ Козорезенко П.П.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Конструирование и макетирование книги» является профессиональная подготовка высококвалифицированных художников-графиков, способных решать профессиональные задачи и понять особенности конструкции книги, понять все этапы создания макета книги.

Задачи дисциплины:

- Расширение уровня знаний студента, которые позволят ему выполнить полноценный и грамотный макет книжного издания в соответствие с текстом и его задачами, требованиями СанПин, возрастного рейтинга читателя.
- Создать гармоничный и целостный художественный образ конечного продукта. Рассмотреть основные, исторически сложившиеся, направления формообразования книги.
- Раскрыть принципы технического и художественного конструирования и макетирования книги.
- Продемонстрировать навыки художественного конструирования, макетирования и редактирования (предпечатной подготовки) книги.
- Формирование у студента процесса создания полноценного и грамотного макета книжного издания.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина по выбору «Конструирование и макетирование книги» относится к вариативной части ОП и формирует у будущих специалистов по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» набор специальных знаний и компетенций.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как:

- «Рисунок»;
- «Живопись»;
- «Общий курс композиции»;
- «Перспектива»;
- «Основы композиции»;
- «Ознакомительный курс композиции станковой графики»;
- «Ознакомительный курс композиции искусства книги»;
- «Ознакомительный курс офорта.

Знания, полученные при изучении дисциплины «Конструирование и макетирование книги» могут быть использованы при прохождении практик (учебной, производственной, преддипломной), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения художественно-творческой деятельности по направлению подготовки 54.05.03 «Графика».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Конструирование и макетирование книги» ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.6

ПК-3– Способен свободно владеть техниками и технологиями при создании макета будущего произведения печатной/ электронной продукции или книги различного назначения и жанровой направленности.

ПК-3.1. Знать виды графических техник, использовавшихся как в прошлом, так и применяемых в настоящее время в изобразительном искусстве.

ПК-3.3. Уметь профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника в области искусства книги, уникальной и печатной графике, эстампе, живописи.

ПК-3.4. Уметь разбираться в качестве графических и вспомогательных материалов, применяемых при создании графического произведения, разбираться в качестве графических и вспомогательных материалов, применяемых при создании графического произведения.

ПК-3.6. Владеть способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника, а также в области станковой графики, искусства книги, искусства графики и плаката, оформления печатной продукции, уникальной и печатной графики, эстампе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- форматы книги, исходя из типа литературы;
- объемы книги и соответствующее теме оформление книги;
- виды шрифтов и их кегль;
- методы создания иллюстраций с учетом литературного образа, возраста читателя и грамотно распределять их по всему объему книги;
- основы синтетического единства, в котором слиты технические и художественные особенности
- книги, традиции печатной графики, специфику издательской культуры.

Уметь:

- ориентироваться в особенностях оформления книг различного тематического

содержания (научная, художественная, детская литература, учебники, справочники и т.д.);

- уметь выбирать формат книги, исходя из типа литературы;
- продумывать объем книги и соответствующее теме оформление книги;
- выбирать шрифты и их кегль;
- создавать иллюстрации с учетом литературного образа, возраста читателя и грамотно распределять их по всему объему книги.

Владеть:

- навыками профессионального художника-графиста, оформителя, иллюстратора книги, а также навыками художественного редактирования (предпечатной подготовки);
- методами выбора формат книги, исходя из типа литературы;
- методами выбора объема книги и соответствующее теме оформление книги;
- методами выбора шрифтов и их кегль;
- методами иллюстрации с учетом литературного образа, возраста читателя и грамотно распределять их по всему объему книги.

4. Структура и содержание дисциплины «Конструирование и макетирование книги»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	Эскизирование. Общая композиция книжного проекта для детей дошкольного возраста	9	-	12	-	Просмотр и обсуждение практической работы
2	Внешнее оформление.	9	-	12	-	Просмотр и обсуждение практической работы
3	Макет книжного издания для детей дошкольного возраста к одному литературному произведению на выбор	9	-	12	18	Просмотр и обсуждение практической работы
	Итого 9 семестр		**-**	**36**	**18**	**Зачет с оценкой**

4	Шрифт в книжки-игрушки для детей.	А	-	12	-	Просмотр и обсуждение практической работы
5	Иллюстрирование книжки-игрушки для детей. Разнообразие графических средств и художественных приемов в иллюстрировании книги.	А	-	12	-	Просмотр и обсуждение практической работы
6	Макет книжки-игрушки для детей к литературному произведению на выбор	А	-	12	18	Просмотр и обсуждение практической работы
	Итого А семестр		**-**	**36**	**18**	**Зачет с оценкой**
	Итого		**-**	**72**	**36**	

5. Содержание лекционных занятий

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Эскизирование. Общая композиция книжного проекта для детей дошкольного возраста	12	Формат издания. Полоса набора. Структура и иерархия книжных элементов. Функциональное разнообразие элементов, особенности и их значимость в едином книжном ансамбле.	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.6
2	Внешнее оформление.	12	Обложка/переплет. Другие детали внешнего оформления. Вход и выход. Ритм на обложке, переплете, форзаце и титульном листе. Выходные сведения.	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.6
3	Макет книжного издания для детей дошкольного возраста к одному литературному произведению на выбор	12	Выполнить макет книжного издания объемом 16 страниц	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.6
4	Шрифт в книжки-игрушки для детей.	12	Основные особенности: акцидентный шрифт, организация блоков основного и дополнительного текста. Связь шрифта с иллюстрациями, единая организация страницы.	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.6

5	Иллюстрирование книжки-игрушки для детей.	12	Разнообразие графических средств и художественных приемов в иллюстрировании книги.	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.6
6	Макет книжки-игрушки для детей к литературному произведению на выбор	12	Выполнить макет книжного издания объемом 16 страниц	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.6
	Итого	**72**		

7. Самостоятельная работа студентов

Темы, выносимые на самостоятельную работу	**Часы**	**Форма СРС***	**Формируемые компетенции**
Макет книжного издания для детей дошкольного возраста к одному литературному произведению на выбор	18	Выполнить макет книжного издания для детей дошкольного возраста объемом 16 страниц	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.6
Макет книжки-игрушки для детей к литературному произведению на выбор	18	Выполнить макет книжного издания объемом 16 страниц	ПК-3.1; ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-3.6
Итого	**36**		

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Конструирование и макетирование книги» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

2 рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

посещение практических занятий – 20 баллов

Кафедральный просмотр – от 0 до 30 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-15	16-18	19	20-21	22-23	24	25	26-27	28	29-**30**

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «Конструирование и макетирование книги» в 9, А семестрах предусмотрены практические работы и зачет с оценкой. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Доклад и презентация	4	7	15
Практическое задание	4	12	20
Тест	1	12	25
Индивидуальное творческое задание	1	20	40
Итого: 9, А семестр (зачет с оценкой)		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Конструирование и макетирование книги» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1.Александрова Н.О. Современное отечественное издательское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие по дисциплине «Современное издательское дело» для студентов, обучающихся по направлению 035000 Издательское дело/ Александрова Н.О.— Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2013. —128 с. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56502.html. — ЭБС «IPRbooks».

2.Рябинина Н.З. Технология редакционно-издательского процесса [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рябинина Н.З.— Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2012. — 256 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9133.html. — ЭБС «IPRbooks».

3. Эриашвили Н.Д. Книгоиздание. Менеджмент. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Издательское дело и редактирование», «Книгораспространение», «Менеджмент»/ Эриашвили Н.Д., Старостенко В.К.— Электрон. Текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 302 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34466.html. — ЭБС «IPRbooks».

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1.Макарова К.В. Программа спецкурса «Книжная графика» [Электронный ресурс]/ Макарова К.В., Прокофьев А.М.— Электрон. текстовые данные. — М.: Прометей, 2012. — 24 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58184.html. — ЭБС «IPRboo.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Конструирование и макетирование книги» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Локальные информационные технологии

№п/п	Наименование	Доступность для студентов
1	Adobe CC 2019	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	Офисный пакет Microsoft Office 365	

9.4. Распределенные информационные технологии

(Электронные источники информации)

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте МГХПА им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине «Конструирование и макетирование книги» используются средства и оборудование кафедры. Рабочее помещение для дисциплины «Конструирование и макетирование книги».

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины наряду с традиционным оборудованием аудиторий (меловая или маркерная доска, аудиторные столы и стулья), используются ноутбук с возможностью выхода в Интернет и дисплей для проведения практических занятий по темам курса, а также принтер, сканер, копир, офисная бумага. Мастерская конструирования и макетирования книги – аудит. № 106 (115).

Учебно-наглядные пособия, методический фонд учебной мастерской кафедры «Искусство графики», необходимая учебно-методическая литература по конструированию и макетированию книги из фондов библиотеки МГХПА и Интернет-источников.

Компьютер с выходом в Интернет, принтер, сканер, копир, офисная бумага.

12. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Дисциплина «Конструирование и макетирование книги» дает студентам специальные базовые знания, которые необходимы при выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы.

Она связана с другими учебными предметами, поскольку продуктивная и качественная подготовка студентов возможна лишь при условии наличия у них достаточных знаний, сформированных в результате изучения графических печатных техник.

Методика освоения конструирования и макетирования книги отрабатывается на последовательном и поэтапном развитии всего процесса: от эскиза – через проработку деталей – к выполнению макета книжного издания, объемом 16 страниц.

Проводятся практические занятия непосредственно в учебной мастерской под руководством педагога, разъясняются и комментируются домашние задания.

На практических занятиях (семинарах) разъясняются теоретические положения курса, обучающиеся работают с конкретными ситуациями, овладевают навыками сбора, анализа и обработки информации для принятия самостоятельных решений, навыками подготовки информационных обзоров и аналитических отчетов по соответствующей тематике; навыками работы в малых группах; развивают организаторские способности по подготовке коллективных проектов. По окончании семестра студенты должны усвоить специфику изучаемой техники сбора макета и научиться использовать ее художественно-изобразительные возможности для решения композиционных задач в своей дальнейшей учебной и творческой деятельности.

Семестр заканчивается практическими навыками сбора макета книжного издания под руководством педагога, который должен, помимо устных указаний, в случае необходимости, практически исправлять ошибки студентов.

В качестве общих рекомендаций, относящихся как к начальному курсу, так и к специализации, следует отметить: на каждом этапе обучения выполнения макета книжного издания, в каждом задании необходимо быть как можно требовательнее к внешнему оформлению книг. Уверенный рисунок и хороший эскиз – решающее условие успеха в работе.

При выполнении заданий по конструированию и макетированию книги необходима высокая дисциплина труда, точное и последовательное выполнение всех процессов работы. Нарушение правил работы, технологии, хотя бы на одном отрезке, может свести к нулю результаты длительного труда.

В процессе обучения полезно обращаться к оригиналам, выполненным художниками и учениками в разных макетах, составляющим методический фонд мастерской. Полезно подготовить и такие наглядные пособия, как отдельные оттиски с каждой доски и совмещенные оттиски в цветном офорте.

В учебной дисциплине «Конструирование и макетирование книги» применяются самостоятельные практические работы, выполняющиеся студентами по заданным по

программе темам. Также используются небольшие домашние практические задания и упражнения для закрепления навыков по овладению методов макетирования книжного издания для детей дошкольного возраста к одному литературному произведению на выбор и макетирования книжки-игрушки к литературному произведению на выбор.

Данный вид работы предполагает расширение и закрепление знаний, умений и навыков, усвоенных на аудиторных занятиях путем самостоятельной проработки учебно-методических материалов по дисциплине и другим источникам информации; Самостоятельная работа выполняется индивидуально, а также может проводиться под руководством (при участии) преподавателя.

Следует предварительно изучить методические указания по выполнению самостоятельной работы, сбору материалов по изучаемой теме; отработке графических упражнений.

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ознакомиться с демонстрационным вариантом задания (теста, перечнем вопросов, пр.), проработать рекомендуемую литературу, получить консультацию у преподавателя, подготовить презентацию материалов.

При освоении материала учебного курса «Конструирование и макетирование книги» рекомендуется идти от практических занятий под руководством педагога, а затем – к выполнению самостоятельной домашней работы.

Консультации для зачета и домашние задания прорабатываются студентами в ходе самостоятельной и практической работы в учебной мастерской и собеседований с педагогом.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся, предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

С позиций компетентностного подхода приоритет получают активные методы и формы проведения учебных занятий, способствующие развитию профессиональных компетенций. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, что в сочетании с внеаудиторной работой формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся.

Эффективное применение традиционных и альтернативных средств и методов обучения позволяет:

- создавать у студентов мотивацию к изучению курса;
- формировать профессиональные компетенции, связанные с умением студента макетировать материал;
- формировать у студентов умение планировать и организовывать свою деятельность для достижения определённого культурного и профессионального уровня;
- целенаправленно развивать навыки и умения, применять приобретённые знания в практической сфере;
- развивать научное и творческое мышление.

Рекомендуемые основные подходы в формировании средств и методов организации и реализации образовательного процесса:

- оптимальное сочетание различных методов обучения – использование метода аналогий с жизненными явлениями и процессами;
- использование более активных результативных методов обучения, позволяющих экономно расходовать время студента.

13. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы

дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.