МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно – промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г.Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В.Слепухин
«____» _____ 2023г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.12 «История графического дизайна»
Направление подготовки 50.03.04«Теория и история искусств»
Форма обучения очная
Институт, факультет Искусство реставрации
Кафедра-разработчик рабочей программы История и теория декоративного искусства и дизайна

Очная форма обучения
Курс 2
Семестр 3,4

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	72	2,0
Практические занятия		
КСР		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	36	1,0
Форма аттестации Зачет: 3,4 сем		
Всего	108	3,0

Москва, 2023г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №557 от 15.06.2017 г по направлению 50.03.04 «Теория и история искусств», специализация «Теория и история изобразительного искусства и предметно-пространственной среды» на основании учебного плана набора обучающихся 2023 г.

Разработчик программы:
доцент, к.и. _____ Е.А.Лаврентьева

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории и теории декоративного искусства и дизайна,
протокол №23 от 17.06.2023

И.о. зав. Кафедрой Н.Н.Бертяева

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протокол заседания учебно-методического совета РГХПУ им. С.Г. Строганова от 28 июня 2023 г. № 2.

Председатель комиссии,
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности В.В.Слепухин

Начальник Учебного Управления _____ Е.Ф.Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «**История графического дизайна**» является формирование у учащихся представлений о единстве визуальной культуры через сопоставление исторического и современного актуального материала, имеющего отношение как к графическому дизайну, так и различным сферам искусства, науке, литературе. Курс ставит своей целью обучение студентов умению видеть за каждым конкретным объектом графического дизайна цепочку причинно-следственных связей, ответственных за его визуальную форму. В каждой теме рассматриваются не только определенный стиль и графический язык эпохи, но и общественные настроения, ценностные ориентации, проблемная ситуация вокруг той или иной темы, творческие кредо художников, дизайнеров-графиков. История графического дизайна — дисциплина, сочетающая в себе несколько отдельных историко-художественных направлений: историю шрифта (письменности), историю печатных технологий (способов тиражирования), историю книжной и плакатной графики, историю развития и появления различных жанров графического дизайна, историю конструктивных особенностей работы с бумагой (книга, упаковка, рекламная листовка), историю сложения профессии, историю культуры и искусства.

Задачами освоения дисциплины «История графического дизайна» является приобретение студентами общекультурных представлений, профессиональных теоретических знаний в области истории графического дизайна.

- понимание происхождения и становления профессии дизайнера-графика в истории искусства и культуры;
- понимание истории графического дизайна в контексте развития визуальной культуры;
- умение анализировать произведения графического дизайна с образно-графических, формально-стилевых, историко-культурных позиций, выявлять идею и проектные задачи, оценивать результаты;
- умение видеть исторические корни в современных объектах графического дизайна, осознавать преемственность стилеобразующих элементов, композиционных решений, шрифтовой культуры;
- умение грамотно пользоваться методами и формально-композиционными приемами, сформировавшими графические стили прошлого в учебной проектной деятельности;
- умение выделять отличительные особенности того или иного стиля в истории графического дизайна;
- понимание особенностей развития отдельных жанров графического дизайна и их проектных, конструктивных, образных особенностей;
- понимание профессиональной роли и ответственности дизайнера-графика в формировании визуальной среды, знакомство с творчеством выдающихся мастеров графического дизайна;
- понимание взаимосвязи стилистических особенностей объектов графического дизайна и других форм художественного творчества, жанров и видов искусства как следствия развития культуры.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.05 «История керамики» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений ОП и формирует у бакалавров по

направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств» набор специальных знаний и компетенций.

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

а) «Описание и анализ произведений искусства»

б) «История дизайна, науки и техники»

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин:

а) «Искусство книги»

б) «Предметный мир в контексте развития мирового искусства»

Знания, полученные при изучении дисциплины «История графического дизайна» могут быть использованы при прохождении практик (*научно-исследовательской, преддипломной*), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения научно-исследовательской, художественно-творческой, культурно-просветительской деятельности по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств».

3. *Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины*

Научно-исследовательская деятельность	**ПК-3:** способность анализировать художественные особенности произведения в социальном, культурном и историческом контексте	
	ПК-3.1.	Знает критерии искусствоведческого анализа художественных особенностей произведения искусства
	ПК-3.2.	Умеет применять критерии искусствоведческого анализа произведения искусства
	ПК-3.3.	Владеет анализом художественных особенностей произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- место, роль, значимость социальных и культурных функций графического дизайна, его роль в развитии и формировании визуальной среды;
- основные этапы формирования базовых компонентов графического дизайна;
- типологию базовых носителей графического дизайна;
- стилистические особенности важнейших направлений в графическом дизайне (концепции формообразования);
- отличительные особенности жанров графического дизайна и историю их

формирования;

- особенности творчества ведущих мастеров графического дизайна XX-XXI века

Уметь:

- уметь анализировать объекты графического дизайна, выделяя отдельные их составляющие – шрифт, наличие или отсутствие структуры (модульной сетки), проектную идею, актуальность образно-графического решения;

- собирать, анализировать и классифицировать необходимую информацию;

- собирать, анализировать и классифицировать материал по истории различных жанров графического дизайна;

- собирать, анализировать и классифицировать материал по истории стилей (концепций формообразования) в графическом дизайне;

- разбираться в современных трендах графического дизайна;

Владеть:

- подготовкой статей и критических материалов по истории графического дизайна;

- работой с различными типами текстовой и визуальной информации;

- навыками экспозиционной и кураторской деятельности в сфере графического дизайна;

- грамотным применением знаний по истории графического дизайна в проектировании и навыками поиска информации;

- применением в рамках концептуального подхода к проектированию знаний новейших стилистических тенденций и направлений

4. Структура и содержание дисциплины Б1.В.02 «Описание и анализ произведений искусства»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические занятия		КСР	СРС	
1	**Раздел 1. История жанров графического дизайна. Сложение профессии** Тема 1. Азбука. Искусство оформления «первой буквы» - от средневековых манускриптов к методике построения азбуки.	2	9	9	-			доклад, опрос
2	Тема 2. Календарь. История календаря как метода графического отображения времени.							доклад, опрос
3	Тема 3. Упаковка. Экологичность и рациональность материала, историческое и стилевое развитие образно-графического рещения упаковки.							доклад, опрос
4	Тема 4. Этикетка. «Графические каноны» в идентификации продуктов виноделия.							доклад, опрос
5	Тема 5. Географические карты. Изменение жанра графического дизайна и его назначения (применения) с течением времени.							
6	Тема 6. Детская книга. От книг Уолтера Крейна к современной «проектной» детской книжке-картинке. Этапы становления							

	детской книжки-картинки: стилизация, книга-вещь, проектная книга.							
7	Тема 7. Pop-up. Книжка-панорама — история становления жанра. Истоки образа и дизайна (инженерных особенностей) книг с объемными картинками - бумажные театры, картонные куклы, «волшебный фонарь»							
8	Тема 8. Журнал. История жанра. Темы и направления изданий. Проблемы создания целостной структуры журнала: логотип, обложка, содержание, статья номера, рубрики. Журнал как отражение времени, актуальность направления издания и графического языка в его оформлении.							
9	Тема 9. Плакат. От книжного титула к современной афише и рекламе. Методология и специфика жанра. Образно-графический язык плаката (визуальная метафора, типографика, фотография, иллюстрация в плакате)							
10	**Раздел 2. Стили и концепции формообразования в**							

	графическом дизайне 1900- 1930-х. Тема 1. Европейский модерн. Расцвет плакатной графики.							
11	Тема 2. «Мир искусства». Неорусский стиль в графическом дизайне.							
12	Тема 3. «Будетлянская книга» русских футуристов.							
13	Тема 4. Проектные языки модернизма. По книге Эль Лисицкого «Измы искусства»							
14	Тема 5. Конструкция и монтаж как универсальные методы реализации всех творческих задач – от театра и кино до объектов графического дизайна.							
15	Тема 6. Рекламная графика Ар-деко. Влияние живописных техник и авангардных течений на стилистику плаката							
16	**Раздел 3. От тотального доминирования интернационального стиля к множественности графических языков в конце 20-нач.21в.** Тема 1. Швейцарская школа графического дизайна. Основные компоненты «интернационального» стиля.							
17	Тема 2. «Нью-Йоркская школа» графического дизайна. Коммерческий модернизм							
18	Тема 3. Сложение профессий арт-директора издания и фотографа моды. Алексей Бродович и							

	журнал «Harper‘‘s Bazar»							
19	Тема 4. Эстетика 1960-х: британская мода, поп-арт, оп-арт, сюрреализм, восточные мотивы, ретро (заимствования из ар-нуво и ар-деко) «Желтая подлодка» Битлз как зеркало времени.							
20	Тема 5. «Новая волна» и Невил Броуди. Компьютер как новый инструмент творчества							
21	Тема 6. «Интуитивная типографика». Вольфганг Вейнгарт — игра без правил, «швейцарский панк». Эстетика брака, мусора, черновика — Дэвид Карсон.							
22	Тема 7. Шрифт – двигатель современной графической культуры. Акциденция и набор. Образно-графическая интерпретация текста.							
23	Тема 8. Современная книга — сложение нового проектного подхода. Книга-объект, книга-киносценарий.							
24	Тема 9. Национальные «школы» графического дизайна. Противопоставления, заимствования, схожие векторы направлений. Британия/Голландия/Россия/Япония/Франция							
2	**Раздел 4. Новые технологии и методы**							

5	**проектирования в графическом дизайне. Создание информационно-знаковой среды в виртуальном и архитектурном пространствах.** Тема 1. Организация архитектурного пространства средствами коммуникативной графики							
26	Тема 2. Режиссура информации в интернет-пространстве							
27	Тема 3. Движение как один из факторов образной выразительности текста							
28	Тема 4. Анимация. Ритм, звук, сюжетный и визуально-графический сценарий – средства создания динамического образа							
29	Тема 5. Актуальная проектная культура и графический дизайн.							
30	Тема 6. Графический дизайн: профессиональные издания и периодика							
ИТОГО			**72**			**36**	**108**	

5. *Содержание лекционных занятий по темам*

Основные разделы темы курса:

Раздел 1. История жанров графического дизайна. Сложение профессии.

Знакомство с историей различных жанров графического дизайна

Задачи лекций – показать «корни» современных жанров графического дизайна, процесс их преобразования под воздействием культурных, художественных, экономических явлений; проследить эволюцию графического языка и приемов проектирования в пределах отдельных форм графического дизайна.

Тема 1. Азбука. Искусство оформления «первой буквы» - от средневековых

манускриптов к методике построения азбуки. Карион Истомин, Василий Бурцов и Иван Федоров.

Графический дизайн в своей основе — это визуальная интерпретация информации (различного рода текстов). Классическая схема азбуки — буква, слово, картинка — представляет собой первое осознанное произведение графического дизайна, где информация передается посредством рисунка и типографики. Цель лекции — продемонстрировать преемственность подходов в оформлении буквиц в рукописных книгах, азбуках и современных приемах рекламной графики (типографики).

Тема 2. Календарь. История календаря как метода графического отображения времени.

Модели и схемы исчисления времени в истории культуры, современные примеры дизайна календарей. Цель лекции — показать, как складывались и видоизменялись на протяжении истории культуры графические модели отображения времени.

Тема 3. Упаковка. Экологичность и рациональность материала, историческое и стилевое развитие образно-графического рещения упаковки.

Анализ проблем проектирования упаковки, исторический контекст и технологическое развитие упаковочной индустрии. Цель лекции — дать представление об упаковке как об особом жанре графического дизайна, сочетающем в себе проектирование конструкции и рекламной графики, имеющей непосредственную связь с объемом.

Тема 4. Этикетка. «Графические каноны» в идентификации продуктов виноделия.

Классический и современный подход в дизайне этикетки. Цель лекции — продемонстрировать связь графики и объема, дать представление о виноделии как об индустрии, нуждающейся в комплексном подходе в решении упаковки и

этикетки, где графическое решение должно программировать ситуацию потребления напитка, выявлять его статус.

Тема 5. Географические карты. Изменение жанра графического дизайна и его назначения (применения) с течением времени. От мифопоэтического представления мира на географических картах до реального отображения земной поверхности и использования карт-схем в навигационных системах на транспорте, в городе и общественных зданиях. Цель лекции — продемонстрировать как изменяется модель профессии, критерии оценки и требования к ней на примерах средневековых карт, карт эпохи Великих географических открытий и современных карт-схем, являющихся частью систем навигации.

Тема 6. Детская книга. От книг Уолтера Крейна к современной «проектной» детской книжке-картинке. Этапы становления детской книжки-картинки: стилизация, книга-вещь, проектная книга. Цель лекции — показать преемственность и развитие оформления и проектирования детской книги как целостного организма.

Тема 7. Pop-up. Книжка-панорама — история становления жанра. Истоки образа и дизайна (инженерных особенностей) книг с объемными картинками - бумажные театры, картонные куклы, «волшебный фонарь». Типы конструкций и их история. Цель лекции — дать представление о книге как о трехмерном объекте, показать развитие инженерных технологий, позволяющих плоскости раскрываться в объем или нести в себе возможности движения/изменения (превращения) одной картинки в другую.

Тема 8. Журнал. История жанра. Темы и направления изданий. Проблемы создания целостной структуры журнала: логотип, обложка, содержание, статья номера, рубрики. Журнал как отражение времени, актуальность направления издания и графического языка в его оформлении. Цель лекции — продемонстрировать развитие дизайна периодики, дать представление о

фотожурналистике и сложении подобного направления в периодической печати.

Тема 9. Плакат. От книжного титула к современной афише и рекламе. Методология и специфика жанра. Образно-графический язык плаката (визуальная метафора, типографика, фотография, иллюстрация в плакате). Цель лекции — дать представление об истории становления плаката, выделить приемы и элементы образно-графического языка в современном плакате, определить место и назначение данного жанра графического дизайна в системе культуры.

Раздел 2. Стили и концепции формообразования в графическом дизайне 1900- 1930-х.

Изучение культурологической ситуации и предпосылок возникновения конкретных стилевых направлений первой трети 20 в; анализ методов проектирования, формирующих «лицо» стиля.

Задачи лекций – выявить конкретные стилистические принципы, отвечающие за формирование образно-композиционной структуры объектов графического дизайна на определенных исторических этапах.

Тема 1. Европейский модерн. Расцвет плакатной графики. Этимология слов «афиша», «плакат», «постер». Сложение графического образа — композиция, формат, техника печати, элементы оформления (шрифт, орнамент), рекламный герой. (Искусство наброска, «удар бича», литография, афишная тумба, «роковая принцесса» или «прекрасная дама»). Цель лекции — дать представление о том, как сложился образ французской афиши, что определило формат, технику печати и ее визуальный образ.

Тема 2. Рекламная графика в России 1880-х-1910-х. Неорусский стиль в графическом дизайне. Иван Билибин и его рекламная графика. Сложение образов рекламного героя (Витязь-богатырь, Марья-искусница); использование сказочных

предметов как олицетворений качества товара. Цель лекции — продемонстрировать влияние традиционной русской культуры на графический дизайн, показать сложение и этапы формирования нового стиля.

Тема 3. «Будетлянская книга» русских футуристов. Предвестники современной «Книги художника». Почерк и иллюстрация как часть авторского текста. Цель лекции — дать понятие о сложении нового направления в искусстве книги, где информационным носителем является не только текст, но и фактура и качество шрифта (почерка), иллюстраций.

Тема 4. Проектные языки модернизма. По книге Эль Лисицкого «Измы искусства».

Цель лекции — дать представление об актуальности тех или иных направлений в искусстве 1914-1924 гг, выделить формообразующие элементы и продемонстрировать их использование в графическом дизайне, показать целостность и универсальность проектных концепций.

Тема 5. Конструкция и монтаж как универсальные методы реализации всех творческих задач – от театра и кино до объектов графического дизайна. Цель лекции — продемонстрировать целостность творческой позиции конструктивистов, дать представление об образно-графическом языке, композиционных приемах, цветовой палитре и особенностях визуализации (чертеж, фотомонтаж).

Тема 6. Рекламная графика Ар-деко. Влияние живописных техник и авангардных течений на стилистику плаката. Цель лекции — показать связь между течениями в искусстве и плакатной графикой середины 1920-х — конца 1930-х годов.

Раздел 3. От тотального доминирования интернационального стиля к множественности графических языков в конце 20-нач.21в.

Демонстрация перехода от «универсального» стиля к отдельным творческим концепциям; замену «жестких» схем проектирования образно-метафорическими интерпретациями темы.

Задачи лекций – ввести студента в круг актуальной профессиональной культуры, проследить влияние художественных течений первой трети 20 в. на творческие концепции дизайнеров-графиков второй половины 20 в.

Тема 1. Швейцарская школа графического дизайна. Основные компоненты «интернационального» стиля. «Типографика» Эмиля Рудера. Цель лекции — следуя книге Эмиля Рудера «Типографика» раскрыть визуальный словарь швейцарской школы графического дизайна.

Тема 2. «Нью-Йоркская школа» графического дизайна. Коммерческий модернизм. Европейский авангард как источник вдохновения «Нью-Йоркской школы». Поль Рэнд, Иван Чермаеф, Сол Басс, Лео Лионни. Коллаж как форма динамического искусства — от статичной рекламной графики к титрам, Цель лекции — представить доминирующую в данной школе технику коллажа как основной стилеобразующий элемент; продемонстрировать общность приемов в статичных видах и жанрах графического дизайна и в кинотитрах.

Тема 3. Сложение профессий арт-директора издания и фотографа моды. Алексей Бродович и журнал «Harper“s Bazar». Журнал «*Arts et metiers graphiques» - одно из самых актуальных и информационно насыщенных изданий по графическому дизайну конца двадцатых — тридцатых годов. Цель лекции — на примере деятельности Алексея Бродовича раскрыть процесс сложения профессии арт-директора и формирования редакции журнала как сообщества людей различных профессий (фотограф, журналист, социолог, художник, модельер).*

Тема 4. Эстетика 1960-х: британская мода, поп-арт, оп-арт, сюрреализм, восточные мотивы, ретро (заимствования из ар-нуво и ар-деко). «Желтая

подлодка» Битлз как зеркало времени. Цель лекции — на примере одного объекта, сочетающего в себе различные направления творчества (графика и анимация, режиссура, сценарий) показать доминирующие направления молодежной культуры 1960-х.

Тема 5. «Новая волна» и Невил Броуди. Компьютер как новый инструмент творчества. Эйприл Грейман и «визуальные коммуникации» (термин, который она предложила для обозначения своей сферы деятельности). Цель лекции — продемонстрировать влияние компьютерных программ на формирование нового визуального языка; проследить сложение графического словаря «новой волны» на примере журнала The Face.

Тема 6. «Интуитивная типографика». Деконструкция текста. Вольфганг Вейнгарт — игра без правил, «швейцарский панк». Эстетика брака, мусора, черновика — Дэвид Карсон. Робер Массен: «я рисую буквами как некоторые рисуют кистью». Цель лекции — продемонстрировать противоположную швейцарской школе идею стихийной типографики, показать истоки формирования, определить причины возникновения.

Тема 7. Шрифт – двигатель современной графической культуры. Акциденция и набор. Образно-графическая интерпретация текста (текст как иллюстрация). Юрий Гордон и его проект «Alcools». Цель лекции — на примере шрифтовых композиций (леттеринг, авторский почерк, акцидентные шрифты, композиции из предметов, повторяющих графему буквы) показать возможности образного, визуального решения текста.

Тема 8. Современная книга — сложение нового проектного подхода. Книга-объект, книга-киносценарий. Ирма Бом и Евгений Корнеев. Классическая книга 17-19 веков и современные методы создания целостного образа издания (заимствования из прошлого и новые интерпретации классики). Цель лекции —

раскрыть актуальное направление в современном графическом дизайне; показать методы проектирования и поиска образного решения современной книги.

Тема 9. Национальные «школы» графического дизайна. Противопоставления, заимствования, схожие векторы направлений. Британия/Голландия/Россия/Япония/Франция. Цель лекции — продемонстрировать уникальность графических языков, сложившихся в различных странах; наметить точки пересечения; дать представление о современной графической культуре как об экспериментальном поле, где сталкиваются и дополняют друг друга различные авторские концепции и методы проектирования.

Раздел 4. Новые технологии и методы проектирования в графическом дизайне. Создание информационно-знаковой среды в виртуальном и архитектурном пространствах.

Знакомство с принципами проектирования и проектными концепциями, связанными с актуальными средствами коммуникации

Задачи лекций – показать современный графический дизайн как единое информационное пространство, где существуют различные графические языки для передачи сообщений, но универсальные для всех коммуникационных средств образно-художественные приемы проектирования.

Тема 1. Организация архитектурного пространства средствами коммуникативной графики. Навигационные системы в различных пространствах (транспорт, городская среда, интерьер общественных зданий). Цель лекции — показать как типографика может существовать в пространстве: зонировать его, указывать направление движения, решать рекламные задачи. Определить составляющие навигационных систем, формирующие законы расположения и организации информации в пространстве (шрифт, цвет, пиктограммы).

Тема 2. Режиссура информации в интернет-пространстве. Типографика в

виртуальном пространстве — сайты, информационные порталы и заставки телепередач. Цель лекции — продемонстрировать идентичность приемов работы с текстом в реальном и виртуальном пространствах, показать пути решения проблем, касающихся работы с информацией в виртуальном пространстве.

Тема 3. Движение как один из факторов образной выразительности текста. Кинотитры, построенные на анимации типографики. Цель лекции — рассказать о кинетике текста, показать естественные приемы его анимации; на примере статичных шрифтовых композиций продемонстрировать классические приемы работы с текстом, обратив внимание на заложенную в них кинетику и принцип «стоп-кадра» (речь идет о визуальной поэзии итальянских и русских футуристов, каллиграммах Аполлинера, книгах Робера Массена).

Тема 4. Анимация. Ритм, звук, сюжетный и визуально-графический сценарий – средства создания динамического образа. Кинотитры, построенные на сюжетной анимации (видео, кукольная и рисованная анимация). Цель лекции — дать представление об особенностях жанра (кинотитры), рассказать о создании сценария, режиссуре зрительных образов; указать на основные проблемы и методы их решения (соответствие звука и зрительного ряда, ритмическое созвучие; попадание в жанр фильма; соединение текста и изображения, режиссура появления изображения и текста на экране).

Тема 5. Актуальная проектная культура и графический дизайн. Как рождаются идеи и образы. Алан Флетчер и авторское понимание задач профессии. Цель лекции — дать представление о термине «проектная культура» (совокупность профессиональных ценностей, характерных для определенной группы дизайнеров); показать наиболее распространенные приемы создания визуального образа в графическом дизайне (трюк, метафора, визуальная поэзия, национальные школы, ретро и исторические стили).

Тема 6. Графический дизайн: профессиональные издания и периодика. Цель лекции — дать представление о профессиональной среде и актуальных публикациях, ввести учащегося в круг современных проблем и тенденций в графическом дизайне.

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Описание и анализ произведений искусства» 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 15 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 15 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

Итоговое испытание – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**2+**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-20	21-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итоговая 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 «Описание и анализ произведений искусства» предусмотрены практические работы, зачет. 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**
Практическая работа	2	26	60

Контрольные задания		25	40
Итого 2 семестр (зачет):		51	100
Лабораторная работа	2	26	60
Контрольные задания		25	40
Итого 3 семестр (зачет):		51	100

9.Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

При изучении дисциплины «Описание и анализ произведений искусства» в качестве основных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу

1. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество : учебное пособие / Н.А. Яковлева, Т.П. Чаговец, В.В. Бабияк [и др.] ; под редакцией Н.Я. Яковлевой. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 720 с. — ISBN 978-5-8114-2570-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113174 (дата обращения: 19.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Основная литература

1. Азбучная истина. Каталог выставки. М., Галерея Элизиум, 2006
2. Блинов Валерий. Русская детская книжка-картинка 1900-1941. - М.: Искусство XXI век, 2005
3. Браун Ллойд Арнольд. История географических карт. М., Центрполиграф, 2006
4. Жаклин де Бургуэн. Календарь. История и современность. М., Астрель. 2006
5. Герчук Ю.Я.. История графики и искусства книги. - М., Аспект-пресс, 2000
6. Глинтерник Элеонора. Начало российской рекламы //«Наше наследие», №56, 2001
7. Девишвили Д.В. Интернациональный стиль и современный графический дизайн. Автореферат диссертации. МГХПУ им. С.Г.Строганова, - М.: 2004.
8. Дюшартр Пьер-луи. Русские народные картинки и гравированные книжицы. М., Центрполиграф, 2006
9. Жан Жорж. История письменности и книгопечатания. - М.: Астрель, 2005.
10. Крейг М.Бергер. Путеводные знаки. Дизайн графических систем навигации. RotoVision Book 2005, Рип-Холдинг 2005
11. Кричевский В.. Обложка. Графическое лицо эпохи революционного натиска. - М.: Самолет, 2002
12. Лаврентьев Александр. История дизайна. Гардарики, Москва, 2006
13. Лаврентьева Екатерина. Текст и контекст в графическом дизайне. М., МГХПУ им. Строганова, 2008
14. Лаптев Владимир. Типографика: порядок и хаос. Сп.-б.: Аватар, 2008
15. Норштейн Юрий. Снег на траве. Лекции по искусству анимации. М.: ВГИК, 2005.
16. Ньюарк Квентин. Что такое графический дизайн?. - М.: Астрель, 2005
17. Смиренный Игорь. Рахманинов Борис. Два века русской этикетки. М., Пранат, 1998
18. Рожнова Ольга. История журнального дизайна. М., ИД «Университетская книга», 2009
19. Русский иллюстрированный журнал. М., Агей Томеш, 2006
20. Серов С.И. Стиль в графическом дизайне. 60-80-е годы. - М.: 1991
21. Серов С.И. Московский концептуальный плакат. - М.: 2001
22. Серов С.И. Юрий Гулитов. М., Alma mater. 2007
23. Смиренный Игорь, Рахманинов Борис. Два века русской этикетки. Компания “Имэдженси”, журнал “Тара и упаковка”.– М.: 1998
24. Тулуз Лотрек. Парижские удовольствия. Каталог выставки. М., Тритона. 2008
25. Ульмер Рената. Альфонс Муха. М., Арт-родник, 2002
26. С.О.Хан-Магомедов. Пионеры советского дизайна. М., 1995
27. С.О.Хан-Магомедов. ВХУТЕМАС. М., 1995
28. С.О.Хан-Магомедов. Конструктивизм – концепция формообразования. М., 2003

29. Хитрук Федор. Профессия – аниматор. Т. 1,2. М., LIVEbook, 2008
30. Черневич Елена. Бабурина Нина. Аникст Михаил. Русский графический дизайн. 1880-1917. М., Внешсигма, 1997
31. Элгер Дитмар. Дадаизм. М., Арт-родник. 2006
32. Рудер Э. Типографика. М., «Книга», 1982
33. Королькова А., *Живая типографика.* 2-е издание, Москва, IndexMarket, 2010
34. Брингхерст Р., *Основы стиля в типографике,* М, «Издатель Д. Аронов», 2006
35. Большаков М.В., Гречихо Г.В., Шицгал А.Г., *Книжный шрифт,* Москва, «Книга», 1964
36. Тоотс В.К. *Современный шрифт.* М., «Книга», 1966.
37. Все на продажу! Культурная история вывесок в России. Каталог выставки. М., ABCdesign, 2013.
38. Британский дизайн. Контекст, школы, студии, среда. М., GREYMATTER, 2014.
39. Айдентика. Динамика, образ, типографика, цвет, иллюстрация, паттерн. М., GREYMATTER, 2014.

6.2. Дополнительная литература

1. A century of graphic design. Jeremy Aynsley. Barron's. 2001
2. Baines & Andrew Haslam. Type&Typography. Watson-Guptill Publications, New York, 2002
3. Carson David. The End of Print. 1995
4. Dickerman Leah. DADA. National gallery of art, Washington. 2006
5. Heller Steven and Thompson Christine. Letterforms. Bawdy Bad & Beautiful. New York, 2000
6. Heller Steven and Thompson Christine. Letterforms. Bawdy Bad & Beautiful. New York, 2000
7. Lupton Ellen. Mixing Messages: Graphic Design in Contemporary Culture. - New York, 1996.
8. Massin. La Lettre et l'image. Gallimard. 1993
9. Philipp B. Meggs. A History of Graphic Design. John Wiley&Sons Inc. 3rd ed. 1998
10. Wozencroft J., The graphic language of Neville Brody, Thames and Hudson, Reprinted 1995
11. Woolman Matt. Type in motion 2. Thames and Hudson. NY. 2005
12. Wedell Tomas. Skolos Nancy. Type Image Message. Rockport. 2006

7.2. Периодические профессиональные журналы по графическому дизайну

1. Журнал «КАК». Все номера.
2. Журнал Counterform. Номера 0-1
3. Журнал Designer. №10, 2005
4. Журнал «Просто дизайн». № 3 (24), 2006

8.2. Фильмы

1. Дзига Вертов. «Человек с киноаппаратом». 1929
2. Фриц Ланг. «Метрополис» 1927
3. Уильям Клейн. «Кто Вы, Поли Магу?» 1966
4. М.Антониони. «Забрийски поинт» 1970
5. Битлз. «Yellow Submarine» 1969
6. Такеши Китано. «Куклы» 2002

7. Сара Мун. «Красной нитью», «Русалка Одервилля»

8. Питер Гринуэй. «Контракт рисовальщика», «Книги Просперо», «Интимный дневник», «Дорогой телефон»

9.3 Электронные источники информации

1. biblioclub.ru
2. https://e.lanbook.com

10. Ресурсы, необходимые для осуществления образовательного процесса по дисциплине

10.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Перечень программного обеспечения

/п	Наименование	Доступность для обучающихся
	Стандартный пакет Microsoft Office	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»	
	программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);	
	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)	
	WEBINAR – платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах
	ZOOM - платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах

10.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитории со столами, стульями по количеству студентов, оборудованные компьютером, экраном и проектором, меловая или маркерная доска, USB-флеш-накопитель, распечатки с иллюстративным материалом и тестовыми заданиями

Распределенные информационные технологии

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

11. **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 разрабатываются согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматриваются как составная часть рабочей программы и оформлены отдельным документом.

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине (см. п. 2), следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы (табл. 3), использовать рекомендованные ресурсы (п. 4) и выполнять требования локальных нормативных актов.

Студент обязан:

знать:

- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);

- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами, в том числе со сроками и формами текущего контроля, критериями аттестации в соответствии с рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателями в балльно-рейтинговой ведомости (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), но не фиксируются в зачетной книжке обучающегося. Результат промежуточной аттестации фиксируется преподавателями в соответствующей графе ведомости балльно-рейтинговой аттестации. Общий результат текущего контроля, посещаемости занятий и промежуточной аттестации суммируется, общее количество набранных баллов переводится в русскую оценку и проставляется в ведомость БРА, зачетную книжку и сводную ведомость обучающегося;

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущему контролю (рубежная аттестация), пересдача осуществляется по направлению деканата до начала следующей рубежной аттестации. К обучающимся, имеющим задолженность по рубежной аттестации по неуважительной причине, могут быть применены меры

дисциплинарного взыскания. Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации по дисциплине является академической задолженностью.

12.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Студентам необходимо ознакомиться:

– с содержанием рабочей программы дисциплины (далее – РПД), с целями дисциплины, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей данной кафедры.

Советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины. Рекомендуемое распределение времени на изучение дисциплины указано в разделе «Структура и содержание дисциплины».

«Сценарий» изучения дисциплины. «Сценарий» изучения дисциплины студентом подразумевает выполнение им следующих действий:

Ознакомление с целями и задачами дисциплины.

Ознакомление с требованиями к знаниям и навыкам студента.

Первичное ознакомление с разделами и темами дисциплины.

Ознакомление с распределением времени на изучение дисциплины.

Ознакомление со списками рекомендуемой основной и дополнительной литературы по дисциплине.

Углублённое ознакомление с разделами и темами дисциплины.

Предварительный охват на основе рекомендуемой литературы круга вопросов, актуальных для конкретного занятия.

Самостоятельная проработка основного круга вопросов как каждого последующего, так и каждого предыдущего занятия в свободное время между занятиями по дисциплине.

Присутствие и творческое участие на лекционных и практических занятиях.

Выполнение требований планового текущего и итогового контроля.

Уточнение возникающих вопросов на консультации по дисциплине.

Непосредственная подготовка к зачету (экзамену) по дисциплине на основе выданных преподавателем вопросов.

12.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Студентам необходимо:

перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам, если разобраться в материале опять не удалось, то обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

12.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Студентам следует:

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующий теме занятия;

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

12.4. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

при подготовке к промежуточной аттестации параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

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.