

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
УЦ Арт-дизайн

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИГРАФИИ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Направленность (профиль) Графический дизайн
Уровень квалификации выпускника магистр
Формы обучения очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

Технологии полиграфии
Рабочая программа дисциплины
Составитель(и):
Ененко Е.А.

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания УЦ Арт-дизайн
№ 5 от 02.04.2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (модуля)

3. Содержание дисциплины (модуля)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности художника-графика различных видов литературы – художественной, как для детей так и для взрослых, научно-познавательной, прикладной, периодической, а также разнообразной упаковки, рекламной, полиграфической, офисной и ряда сувенирной продукции и т.п.

Задачами дисциплины являются:

- освоение студентами методики проектирования и практических навыков композиционной работы над печатными объектами разного назначения;
- развитие у студентов объемно-пространственного и образного мышления, художественного вкуса и понимания творческих проблем, умения их разрешать в полиграфическом исполнении;
- изучение свойств и закономерностей объективной действительности и передачи этой действительности в практической плоскости в печатном виде;
- изучение основ проектирования и общих прикладных принципов печати предметов полиграфической продукции;
- формирование творческого мышления, художественного видения, профессионально-творческой психологии будущего дизайнера, работающего с печатной продукцией;
- знакомство с основными показателями, характеризующими особенности различных видов и способов печати;
- изучение особенности основных видов печати, при визуальной оценке строения печатных форм и печатной продукции, и отметки их основных характеристик;
- знакомство с технологией печати различных видов издательской и не издательской продукции;
- изучение технологических возможностей классических и специальных способов печати при выпуске различных видов продукции;
- знакомство с последствиями влияния технологии печатных процессов на качество и свойства полуфабрикатов и конечной продукции;
- изучение методов визуального и приборного контроля оценки качества печатной продукции;
- освоение методики визуального и приборного контроля оценки качества полуфабрикатов и готовых изделий;
- определение теоретических закономерностей, лежащих в основе технологии печатного процесса; исследование факторов, влияющих на проведение различных печатных процессов.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
-------------------------------------	--	---------------------

ПК-1 Способен к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением	ПК-1.1 Применяет системный подход к последовательности решения научных и творческих задач проекта	Знать: принципы связи функции с художественным решением объекта, различные способы и приемы создания предметно-пространственной среды и приемы графического исполнения проекта; Уметь: графически подать идею проекта и теоретически ее обосновать; создавать единую композицию проекта; грамотно использовать различные художественные средства от поставленной задачи; компоновать проект; Владеть: проектной графикой, различными техническими средствами;
	ПК-1.2 Адаптирует системные параметры решений применительно к конкретному дизайнерскому проекту	
ПК-3 Готов синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике	ПК-3.1 Оценивает перспективы предложений и возможных задач в ходе реализации проекта на различных этапах	Знать: основы функциональной организационно-стилевого единства в разнообразных проектных сериях и фирменных комплексах. Уметь: пользоваться навыками эскизной, плоскостной и объемной графики; создавать видео презентацию проекта в режиме слайд-шоу. Владеть: навыками самостоятельного чтения лекций или проведения практических занятий в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования; способностью планировать учебный процесс и выполнять методическую работу.
	ПК-3.2 Вырабатывает синтетическую стратегию применения решений в соответствии с текущей спецификацией реализуемого проекта	

		<p>моделирования; применять в проектных разработках современные материалы; проводить фотосессию; пользоваться навыками эскизной, плоскостной и объемной графики; создавать видео презентацию проекта в режиме слайд-шоу.</p> <p>Владеть: осмыслением поставленных проектных творческих задач, созданием «проектной концепции»; практическими навыками решения проектных задач; основными законами композиции в организации графической плоскости и в дизайне объемно-пространственного средового объекта; фундаментальными законами колористики и умением применять их на практике; методикой подготовки сопроводительных документов проекту; навыками общения с клиентом-заказчиком посредством дизайн-проекта.</p>
--	--	---

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Технологии полиграфии» относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины «Проектирование печатных изданий» необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Дизайн-графика в мобильном маркетинге», «Компьютерные технологии в дизайне».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Менеджмент дизайн-проектов», «Современный шрифт и типографика».

2. Структура дисциплины (модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Практические занятия	24
	Всего:	24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины (модуля)

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Проектирование идеи и элементов фирменного стиля периодического издания журнала. Изготовление печатных форм	<p>1 Проектирование идеи и элементов фирменного стиля периодического издания журнала.</p> <p>Изготовление печатных форм</p> <p>Проектирование идеи и элементов фирменного стиля периодического издания журнала — это очень мощный инструмент издательско-рекламного маркетинга. Во времена развитого промышленного производства многие издания одной категории или группы имеют абсолютно аналогичные потребительские свойства. В этом случае обложка, логотип журнала, внутреннее оформление является самым эффективным средством в конкурентном противостоянии издания.</p> <p>Этапы разработки включают в себя подготовку дизайн-концепции издания и адаптацию выбранной дизайн-концепции к теме издания, его читательской аудитории, системе покупки, потребления, хранения.</p> <p>ЦЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗА, ЛАКОНИЧНОСТЬ обложки/ логотипа, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.</p> <p>Этап 1. Создание основной идеи и некоторого образа издания.</p> <p>Этап 2. Приготовление и выдача технического задания для дизайнеров (большой раздел составляют различные технические и стоимостные ограничения полиграфических материалов).</p> <p>Этап 3. Рассмотрение различных вариантов, которые выдвинули дизайнер. Выбор наиболее выигрышного варианта.</p> <p>Этап 4. (не всегда присутствует) Тестирование дизайна издания, то есть выбор метода оценки, а также разработка сценария процесса тестирования, и обработка полученных результатов исследования.</p> <p>Этап 5. (не всегда присутствует) Внесение различных изменений в дизайн оформления с учетом полученных мнений потенциальных потребителей.</p>
2.	Стилевое решение блока, модульная сетка. Подготовка периодического издания к печати на различного вида машинах.	<p>Для реализации стилового решения издания необходимо продолжение более глубокой разработки технологии получения желаемого проекта, точной привязки различного текстового материала к стилинаправляющим, направленное определение уровней текстовых сообщений, размещение вербальных составляющих в соответствии с иерархией важности уровня сообщения.</p>

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Проектирование идеи и элементов фирменного стиля периодического издания журнала. Изготовление печатных форм	Практическая работа Самостоятельная работа	Разъяснение задания с использованием наглядного методического материала Консультации по практическим приемам графического мастерства. Консультации по выполнению задания. Занятия проводятся в специализированном компьютерном классе УЦ «Арт-дизайн» с обязательным наличием индивидуального рабочего места и наличием специализированного программного обеспечения Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты
2.	Стилевое решение блока, модульная сетка. Подготовка периодического издания к печати на различного вида машинах.	Практическая работа Самостоятельная работа	Разъяснение задания с использованием наглядного методического материала Консультации по практическим приемам графического мастерства. Консультации по выполнению задания. Занятия проводятся в специализированном компьютерном классе УЦ «Арт-дизайн» с обязательным наличием индивидуального рабочего места и наличием специализированного программного обеспечения Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего

Текущий контроль по дисциплине включает в себя оценку знаний на практических занятиях, а также оценку самостоятельной работы студентов. Кроме того, в течение семестра УЦ «Арт-дизайн» устраивается как минимум один творческий просмотр студентов, на котором делаются замечания по представленным работам и выставляются оценки, учитываемые в дальнейшем на зачетном и экзаменационном просмотрах.	<i>60 баллов</i>	<i>60 баллов</i>
Промежуточная аттестация - проводится в форме зачетного просмотра в присутствии комиссии		<i>40 баллов</i>
Итого за семестр экзамен		<i>100 баллов</i>

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Основной формой обучения по данной дисциплине являются практические занятия под руководством преподавателя, предполагающие на каждом занятии непосредственный контакт преподавателя с контингентом обучаемых, что дает возможность индивидуального подхода к каждому студенту, персонализации домашних заданий. Занятия являются коллективным творческим процессом, где студенты под руководством преподавателя создают свои учебные работы.

Оценочные средства для промежуточной аттестации и для экзамена:

- средствами текущего контроля являются регулярные обсуждения работ и промежуточные просмотры, организация промежуточных краткосрочных выставок лучших студенческих работ, сравнительный анализ работ с использованием методического фонда кафедры;
- средствами промежуточной аттестации являются промежуточные кафедральные просмотры;
- завершающая аттестация (зачет с оценкой) проводится в форме кафедрального просмотра.

Кафедральный просмотр проводится при участии всего состава кафедры. Для того, чтобы студент был допущен к экзамену, он должен представить по каждой теме не менее двух работ формата А4, А2, всего не мене 20 работ.

Методика выполнения проектных работ

Вводная лекция. Анализ конкурентной среды. Предпроектное исследование. Клаузура на выданную тему – общее решение с использованием разных композиционных средств.

Разбор и оценка выполненной клаузурной работы. Разработка идеи и просмотр.

Утверждение окончательного варианта.

Выполнение окончательного варианта проекта и завершение работы. Кафедральный просмотр с обсуждением итогов проектирования.

Контрольные вопросы для проведения зачета.

1. Назначение программы Corel DRAW.
2. Особенности интерфейса программы Corel DRAW.

3. Какие элементы содержит панель свойств? Строка меню? Окно инструментов?
4. Каковы функции инструментов Rectangle (прямоугольник), Ellipse (эллипс), Polygon (многоугольник)?
5. Как нарисовать окружность?
6. Каким образом можно выделить один объект? Несколько объектов? Все объекты?
7. Какой инструмент служит для изменения размеров объекта? Для сдвига объектов?
8. Какими способами можно повернуть объект?
9. Как изменить ширину объекта?
10. Какие источники цвета существуют в программе Corel DRAW?
11. Сколько цветовых палитр одновременно можно отобразить на экране компьютера?
12. Какие заливки используются в программе Corel DRAW?
13. Какую заливку используют для получения плавного перехода от одного цвета к другому?
14. Можно ли откорректировать размер узора при использовании двухцветной заливки узором?
15. Можно ли изменить цвет при использовании полноцветной заливки узором? Заливки текстурой? Как это можно сделать?
16. Можно ли воспроизвести понравившуюся текстуру при последующей работе в программе?
17. Как сохранить понравившуюся текстуру?
18. Для чего используются PS-заливки?
19. Каким образом производится масштабирование изображения на экране?
20. Как увеличить изображение объекта в 4 раза?
21. Как перенести объект из одной части экрана в другую?
22. Для чего предназначены инструменты группы Curve (кривая)?
23. Как нарисовать произвольную кривую? Прямую линию? Неправильный многоугольник? Замкнутую линию?
24. Что такое узел?
25. Сколько существует типов узлов?
26. Какой узел называется гладким? Симметричным? Угловым?
27. Каково назначение инструмента Shape (форма)?
28. Как определить тип узла?
29. Как можно изменить тип узла?
30. Как выделить несколько узлов?
31. Сколько управляющих точек может иметь узел? От чего зависит их количество?
32. Что можно сказать о характере контура, если при выделении узла не появляется ни одной управляющей точки?
33. Как можно изменить кривизну сегмента?
34. Как «перетащить» сегмент кривой строго по вертикали или горизонтали?
35. Каким образом можно добавить узел на кривой? Удалить узел?
36. Сколько существует способов замыкания кривой? Перечислите их.
37. Как разомкнуть замкнутую кривую?
38. Как соединить две кривые в одну?
39. Какие существуют способы разделения объектов на части?
40. Каковы функции инструментов Knife (нож) и Eraser (ластик)?
41. Какие средства организации объектов существуют в программе Corel DRAW?
42. Как можно изменить расположение объектов друг относительно друга?
43. Какие существуют способы копирования объектов?
44. Как можно изменить вид текстового блока?
45. Какие инструменты можно использовать для выделения текстовых блоков?
46. Каким инструментом можно выделить отдельный фрагмент текста?
47. Какие действия можно выполнять при форматировании фрагментов текста?
48. Как написать текст по кривой?
49. Как привязать существующий текст к кривой?
50. Каким образом осуществляется корректировка расположения текста вдоль кривой?
51. Какие существуют варианты расположения текста на окружности?
52. Как разместить графический объект непосредственно в тексте?

53. Как можно выделять объекты, вставленные в текст? Перемещать, копировать и удалять их?

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература

Основная

Крейг Джеймс. Шрифт и дизайн: современная типографика / Джеймс Крейг, Ирина Король Скала; [пер. с англ. А. Литвинова, Л. Родионовой]. - 5-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2018. - 176 с. : ил. ; 25 см. - Пер. изд.: *Designing with type* / James Craig, Irene Korol Scala (New York, 2006). - Доп. тит. л. англ. - Библиогр.: с. 174-175. - ISBN 978-5-496-01370-3. - ISBN 978-0823014132 (англ.) : 1510.80.

Лауэр Дэвид. Основы дизайна / Дэвид Лауэр, Стивен Пентак ; [пер. с англ. Н. Римицан]. - Москва [и др.] : Питер, 2018. - 303 с. : ил. ; 29 см. - Пер. изд.: *Design basics* / David A. Lauer, Stephen Pentak. - Доп. тит. л. англ. - ISBN 978-5-496-00430-5. - ISBN 978-0495915775 (англ.) : 1704.00.

Леборг Кристиан. Графический дизайн = *Visual grammar* / Кристиан Леборг ; [пер. с англ. Н. Римицан]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 93, [2] с. : ил. ; 25 см. - (Современный дизайн). - ISBN 978-5-496-01642-1. - ISBN 978-1568985817 (англ.) : 694.80.

Лаптев Владимир Викторович. Типографика: порядок и хаос / Владимир Лаптев. - [2-е изд., доп.]. - Москва: Аватар, 2015. - 223 с.: ил. ; 27 см. - Библиогр.: с. 219-223. - Указ.: с. 216-218. - ISBN 978-5-903781-10-2 : 900.00.

Шулика Андрей Николаевич. Специфика обработки изображений в графическом дизайне: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программам магистерской подготовки по направлению "Digital Art" / Андрей Николаевич Шулика. - Москва: РГГУ, 2015. - 101 с. : ил. ; 26 см. - Библиогр.: с. 100. - ISBN 978-5-4469-0844-8 : 300.00.

Чихольд Ян. Новая типографика : руководство для современного дизайнера / Ян Чихольд ; пер. с нем. Л. Якубсона. - 2-е изд. - Москва : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2012. - 245 с. : ил. ; 23 см. - Пер. изд.: *Die Neue Typographie* / Jan Tschichold (Berlin : Brinkmann & Bose, 1987). - Доп. тит. л. ориг. нем. - Библиогр.: с. 238-244. - ISBN 978-5-98062-055-4. - ISBN 3-922660-23-1 : 863.20.

Филь Шарлотта. Энциклопедия дизайна : концепции, материалы, стили : [пер. с англ.] / Шарлотт и Питер Фиелл. - Москва : АСТ : Астрель : Taschen, 2008. - 189, [1] с. : ил. ; 20 см. - (ICONS). - Указ. в конце кн. - ISBN 978-5-17-051998-9. - ISBN 978-5-271-20164-6. - ISBN 978-3-8228-4633-3 : 464.20.

Феличи Джеймс. Типографика: шрифт, верстка, дизайн / [Джеймс Феличи] ; пер. с англ. и коммент. С. И. Пономаренко. - СПб. : БХВ-Петербург, 2008. - XXV, 470 с. : ил. ; 23 см. - Авт. указан на обл. - Пер. изд.: *The complete manual of typography* / J. Felici (2003). - Доп. тит. л. ориг. англ. - Библиогр.: с. 457-458 (40 назв.). - Алф. указ.: с. 459-470. - ISBN 978-5-94157-345-5. - ISBN 0-321-12730-7 : 239.

Дополнительная

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974, М., 2008

Дайксель А., Брандмейер К., Глинтерник Э. Товарный знак в Европе и России: вопросы теории и истории. – СПб., 2002

Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. – М., 2001

Иттен И. Искусство цвета. – М., 2007

Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. – М., 2001

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

Консультант Плюс

Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Archicad 21 RusStudent

AutoCAD 2010 Student

3D Max

Adobe Photoshop,

Adobe Illustrator,

Adobe InDesign

Kaspersky Endpoint Security

Autodesk Maya

Blender

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

для глухих и слабослышащих:

- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;

- акустический усилитель и колонки;

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Тема 1. Проектирование идеи и элементов фирменного стиля периодического издания журнала. Изготовление печатных форм Цель:

1. Ознакомление с методикой проведения работы в области разработки шрифтовых композиций.

2. Учёт функциональных и художественных требований.
 3. Решение проблем художественно-стилевого решения фирменной стилистики. Специфика построения и создания шрифта. Проблематика формирования документации.
 4. Применение знаний и навыков проектно-графической работы, макетирования.
- Состав проекта. Разработка шрифтового задания, эскизы. Основные стилеобразующие элементы. Текст (буквы, гарнитур, гарнитурные признаки, законы построения шрифта)

Этапы и сроки выполнения работы:

1. Выдача задания. Вводная лекция. Клаузура на образное решение по выбранной теме (автор, шрифт, тема)

1. Клаузура на общее образно-стилистическое решение проекта шрифтового стиля
3. Работа над разработкой проекта
4. Работа над основными стилеобразующими элементами стиля.
5. Разработка пакета шрифтовой документации.
6. Завершение проекта

Задания для самостоятельной работы: доработка начатых в классе частей проекта.

1. Подберите различные решения проблем формирования фирменной стилистики шрифта, примеров шрифтового решения, предметов с учетом разных композиционных, цветовых, стилистических вариантов, материалов, рекламы.
2. Обоснуйте и докажите актуальность собственной концепции проекта
3. Покажите обоснованность своего решения в различных эскизных вариантах.
4. Сделайте различные варианты шрифтовой композиции по выбранной тематике с представлением развития стилистики на объектах рекламируемых поверхностей.
5. Проанализируйте различные шрифтовые решения одного из видов открыток (классифицировать по основным функциям открыток).
6. Обоснуйте свою концепцию проекта дизайна открытки для шрифтовых проектов, опираясь на основные требования к качеству и дизайну открыток (со стороны производителя, продавца, покупателя).
7. Подготовьте различные варианты эскизов образно-стилистического решения открыток и чертежей конструкций (объемных) открыток с целью последующего их утверждения в проекте.
8. Подготовьте пояснительную записку к курсовому проекту с целью его защиты.
9. Изучите литературу и специальные журналы, посвященные различным модульным и стилистическим решениям корпоративных и имиджевых открыток.
10. Выберите свою концепцию современного творческого решения открыток, используя оригинальные и креативные решения модульной сетки и визуального ряда открыток. Обоснуйте свою точку зрения.
11. Проанализируйте, чем отличаются корпоративные и художественно-образные открыток. Сделайте эскизы открыток.
12. Подготовьте предварительные макеты модульных сеток открыток и визуальный ряд с целью обоснования своей концепции проекта.
13. Изучите основные формы рекламного плаката (графический, шрифтовой, смешанный тип), виды рекламы в которых применяется рекламный плакат (специализированные журналы, книги, посещение выставок профессиональных выставок и др.).
14. Выберите близкую Вам тему проекта с последующим обоснованием концепции в форме устного доклада и предварительных эскизов.
15. Подготовьте предварительные разнообразные эскизы с целью принятия оптимального проектного решения.
16. Подготовьте пояснительную записку к курсовому проекту с целью его защиты.

Литература:

1. Крейг Джеймс. Шрифт и дизайн : современная типографика / Джеймс Крейг, Ирина Король Скала ; [пер. с англ. А. Литвинова, Л. Родионовой]. - 5-е изд. - Москва [и др.] : Питер,

2018. - 176 с. : ил. ; 25 см. - Пер. изд.: *Designing with type* / James Craig, Irene Korol Scala (New York, 2006). - Доп. тит. л. англ. - Библиогр.: с. 174-175. - ISBN 978-5-496-01370-3. - ISBN 978-0823014132 (англ.) : 1510.80.

2. Лауэр Дэвид. Основы дизайна / Дэвид Лауэр, Стивен Пентак ; [пер. с англ. Н. Римицан]. - Москва [и др.] : Питер, 2018. - 303 с. : ил. ; 29 см. - Пер. изд.: *Design basics* / David A. Lauer, Stephen Pentak. - Доп. тит. л. англ. - ISBN 978-5-496-00430-5. - ISBN 978-0495915775 (англ.) : 1704.00.

3. Леборг Кристиан. Графический дизайн = *Visual grammar* / Кристиан Леборг ; [пер. с англ. Н. Римицан]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 93, [2] с. : ил. ; 25 см. - (Современный дизайн). - ISBN 978-5-496-01642-1. - ISBN 978-1568985817 (англ.) : 694.80.

4. Лаптев Владимир Викторович. Типографика: порядок и хаос / Владимир Лаптев. - [2-е изд., доп.]. - Москва : Аватар, 2015. - 223 с. : ил. ; 27 см. - Библиогр.: с. 219-223. - Указ.: с. 216-218. - ISBN 978-5-903781-10-2 : 900.00.

Интернет – журнал <https://typejournal.ru/>

Типографика Эмиля Рудера. Режим доступа: https://artclever.com/books/Typo_EmilRuder.pdf

Тема 2. Стилевое решение блока, модульная сетка. Подготовка периодического издания к печати на различного вида машинах.

Цель: Создание дизайна серии и рекламного плаката серии как формы рекламного продукта. Разработать креатив и визуализацию, используя основные закономерности, правила восприятия, и организации восприятия рекламы потребителем.

Состав проекта. Проект серии книг и рекламного плаката, с учетом основных требований дизайн-композиции и организации ассоциативного воздействия рекламы на потребителя.

Этапы и сроки проведения работы

1. Выдача задания. Вводная лекция. Клаузура на образно-стилистические решения.
2. Разработка концепции проекта.
3. Работа над эскизами проекта.
4. Выполнение проекта плаката
5. Завершение проекта, включая написание пояснительной записки к курсовой работе (проекту).

Задания для самостоятельной работы: доработка начатых в классе частей проекта и написание пояснительной записки

Изучите литературу и специальные журналы, посвященные различным модульным и стилистическим решениям серии книг и плакатов к ним. Выберите свою концепцию современного творческого решения серии, используя оригинальные и креативные решения модульной сетки, стилеобразующих и визуального ряда обложек (переплетов). Обоснуйте свою точку зрения.

Проанализируйте, чем отличаются научно-популярные и художественные серии. Сделайте эскизы переплетов (обложек) и внутреннего оформления изданий.

Подготовьте предварительные макеты модульных сеток книг и визуальный ряд рекламных постеров с целью обоснования своей концепции проекта.

Литература

1. Крейг Джеймс. Шрифт и дизайн : современная типографика / Джеймс Крейг, Ирина

Король Скала ; [пер. с англ. А. Литвинова, Л. Родионовой]. - 5-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2018. - 176 с. : ил. ; 25 см. - Пер. изд.: Designing with type / James Craig, Irene Korol Scala (New York, 2006). - Доп. тит. л. англ. - Библиогр.: с. 174-175. - ISBN 978-5- 496-01370-3. - ISBN 978-0823014132 (англ.) : 1510.80.

2. Лауэр Дэвид. Основы дизайна / Дэвид Лауэр, Стивен Пентак ; [пер. с англ. Н. Римицан]. - Москва [и др.] : Питер, 2018. - 303 с. : ил. ; 29 см. - Пер. изд.: Design basics / David A. Lauer, Stephen Pentak. - Доп. тит. л. англ. - ISBN 978-5-496-00430-5. - ISBN 978-0495915775 (англ.) : 1704.00.

3. Леборг Кристиан. Графический дизайн = Visual grammar / Кристиан Леборг ; [пер. с англ. Н. Римицан]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 93, [2] с. : ил. ; 25 см. - (Современный дизайн). - ISBN 978-5- 496-01642-1. - ISBN 978-1568985817 (англ.) : 694.80.

4. Лаптев Владимир Викторович. Типографика: порядок и хаос / Владимир Лаптев. - [2-е изд., доп.]. - Москва : Аватар, 2015. - 223 с. : ил. ; 27 см. - Библиогр.: с. 219-223. - Указ.: с. 216-218. - ISBN 978-5- 903781-10-2 : 900.00.

Интернет – журнал <https://typejournal.ru/>

Типографика Эмиля Рудера. Режим доступа: https://artclever.com/books/Typo_EmilRuder.pdf

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

Примерный перечень контрольных вопросов:

Задание 1. Что означает понятие «композиция».

Задание 2. Как соотносятся между собой содержание и форма в композиции. Задание 3. Что такое композиционная мера.

Задание 4. Какими приемами достигается целостность композиции.

Задание 5. Что понимается под творческим процессом и методом композиции.

Задание 6. Что вы понимаете под средствами гармонизации художественной формы.

Задание 7. Какие вы знаете приемы гармонизации художественной формы. Задание 8. Каким образом воздействуют на устойчивость художественной формы статика и динамика.

Задание 9. Что вы знаете о нюансе и контрасте как средствах гармонизации художественной формы.

Задание 10. Приведите примеры цветовых нюансов. Задание 11. Приведите примеры контрастных цветов.

Задание 12. Сделайте небольшие эскизы (форэскизы) любой композиции с использованием цветовых нюансов.

Задание 13. Сделайте небольшие эскизы (форэскизы) любой композиции с использованием цветовых контрастов.

Задание 14. Что Вы понимаете под термином «комбинаторика»?

Задание 15. Какие возможности раскрываются перед дизайнером при использовании комбинаторики?

Задание 16. Сделайте несколько форэскизов с применением цвета в комбинировании тех или иных модулей с целью разнообразия композиционных форм.

Задание 17. Сделайте набросок композиции, построенной по принципам визуализации объекта через его основные качества, темы, свойства.

Задание 18. Как влияют на композицию такие средства художественной выразительности, как точка, линия, пятно, цвет и как они могут способствовать наиболее интересной визуализации объекта?

Задание 19. В чем схожесть и в чем отличие понятий «иконический знак» и «логотип»?

Задание 20. Для чего в искусстве и дизайне используется

понятие «стилизация»?

Задание 21. Что такое структура композиции? Задание 22. Что такое фактура композиции?

Задание 23. Понятие символа в искусстве: что это такое?

Задание 24. В чем разница между понятиями «символ» и «аллегория»? Задание 25. С какой целью применяется графический символ в проектной рекламной деятельности?

Задание 26. Расскажите о роли шрифта в проектировании рекламы.

Задание 27. Почему шрифт может быть одной из важных составляющих выразительности при создании графической композиции?

Задание 28. В чем разница между закрытым и открытым объемом композиции?

Задание 29. Сделайте небольшие форэскизы на тему использования шрифта в композиции.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете истории искусства УЦ Арт-дизайн.

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности художника-графика различных видов литературы – художественной, как для детей, так и для взрослых, научно-познавательной, прикладной, периодической, а также разнообразной упаковки, рекламной, полиграфической, офисной и ряда сувенирной продукции и т.п.

Задачами дисциплины являются:

- освоение студентами методики проектирования и практических навыков композиционной работы над печатными объектами разного назначения;
- развитие у студентов объемно-пространственного и образного мышления, художественного вкуса и понимания творческих проблем, умения их разрешать в полиграфическом исполнении;
- изучение свойств и закономерностей объективной действительности и передачи этой действительности в практической плоскости в печатном виде;
- изучение основ проектирования и общих прикладных принципов печати предметов полиграфической продукции;
- формирование творческого мышления, художественного видения, профессионально-творческой психологии будущего дизайнера, работающего с печатной продукцией;
- знакомство с основными показателями, характеризующими особенности различных видов и способов печати;
- изучение особенности основных видов печати, при визуальной оценке строения печатных форм и печатной продукции, и отметки их основных характеристик;
- знакомство с технологией печати различных видов издательской и не издательской продукции;
- изучение технологических возможностей классических и специальных способов печати при выпуске различных видов продукции;
- знакомство с последствиями влияния технологии печатных процессов на качество и свойства полуфабрикатов и конечной продукции;
- изучение методов визуального и приборного контроля оценки качества печатной продукции;
- освоение методики визуального и приборного контроля оценки качества полуфабрикатов и готовых изделий;
- определение теоретических закономерностей, лежащих в основе технологии печатного процесса; исследование факторов, влияющих на проведение различных печатных процессов.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 Способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением

ПК-1.1 Применяет системный подход к последовательности решения научных и творческих задач проекта

ПК-1.2 Адаптирует системные параметры решений применительно к конкретному дизайнерскому проекту

ПК-3 Готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную

спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике

ПК-3.1 Оценивает перспективы предложений и возможных задач в ходе реализации проекта на различных этапах

ПК-3.2 Вырабатывает синтетическую стратегию применения решений в соответствии с текущей спецификацией реализуемого проекта

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: основы функциональной организации стилового единства в разнообразных проектных сериях и фирменных комплексах, теоретические основы композиционного построения в графическом дизайне; систематизирующие методы формообразования (модульность, комбинаторика); преобразующие приемы цветовой организации в средовом дизайне; технологии изготовления различных рекламных объектов.

Уметь: пользоваться навыками эскизной, плоскостной и объемной графики;

создавать видео презентацию проекта в режиме слайд-шоу.

Владеть: осмыслением поставленных проектных творческих задач, созданием «проектной концепции»; практическими навыками решения проектных задач; основными законами композиции в организации графической плоскости и в дизайне объемно-пространственного средового объекта; фундаментальными законами колористики и умением применять их на практике; методикой подготовки сопроводительных документов к проекту; навыками общения с клиентом- заказчиком посредством дизайн-проекта

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.