Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.В.3 Книжно-журнальная графика»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки
42.03.03 Издательское дело
(код и наименование направления подготовки)

Медиадизайн и полиграфия
(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация
Бакалавр

Форма обучения
Очная

Год набора 2025

Рабочая программа дисциплины «*Б1.Д.В.3 Книжно-журнальная графика*» рассмотрена утверждена на заседании кафедры

Кафедра дизайна
наименование кафедры

протокол № 8 от "14" февраля 2025 г.

Заведующий кафедрой
Кафедра дизайна — подпись — О.П. Тарасова
наименование кафедры *подпись* *расшифровка подписи*

Исполнители:

доцент — подпись — Г.А. Найданов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

должность *подпись* *расшифровка подписи*

СОГЛАСОВАНО:
Председатель методической комиссии по направлению подготовки
42.03.03 Издательское дело — личная подпись — О.П. Тарасова
код наименование *личная подпись* *расшифровка подписи*

Заведующий отделом формирования фонда и научной обработки документов
личная подпись — С.А. Бикишишова
расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета
личная подпись — Т.В. Сапух
расшифровка подписи

№ регистрации _____

© Найданов Г.А., 2025
© ОГУ, 2025

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: овладеть мастерством изображения объектов живого и предметного мира различными графическими техниками и приемами для иллюстративного сопровождения текстов печатной и медиа продукции.

Задачи:

- овладение навыками создания иллюстраций в различных техниках исполнения;
- овладение знаниями композиционных приемов при создании иллюстративного материала для книжно-журнальной продукции;
- формирование умений использовать авторскую графику, а также графику других художников в проектировании полиграфических изданий.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока Д «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Б1.Д.Б.13 История культуры и искусств, Б1.Д.Б.18 Компьютерные технологии в издательском деле, Б1.Д.В.5 Общее и специальное книговедение, Б2.П.Б.У.1 Профессионально-ознакомительная практика*

Постреквизиты дисциплины: *Б1.Д.В.8 Дизайн и предпечатная подготовка полиграфической продукции, Б2.П.В.П.1 Профессионально-творческая практика*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ПК*-4 Способен создавать иллюстративное (графическое и фото) сопровождение текстов печатной и медиа продукции	ПК*-4-В-1 Выбирает рациональные способы и приемы различных графических техник в процессе создания иллюстраций; применяет знания специфики композиции построения книжного листа в формировании иллюстраций, сопровождающих тексты печатной и медиапродукции ПК*-4-В-2 Способен использовать иллюстрации объектов материальной культуры, истории и современности для сопровождения текстов в создаваемых издательских продуктах соответствующей тематики ПК*-4-В-3 Демонстрирует развитие творческой индивидуальности обучающегося, его личностной свободы, потребности общения с искусством в процессе создания художественного образа в книжной печатной графике и медиа продукции	**Знать:** основные понятия, термины и классификацию изобразительного материала; способы и приемы различных графических техник для создания иллюстраций; композиционные законы расположения иллюстративного материала в текстовом материале печатной и медиа продукции. **Уметь:** использовать исторический и современный опыт иллюстративного сопровождения текстов полиграфической и медиа продукции соответствующей тематики; применять различные графические техники в процессе создания иллюстраций. **Владеть:** авторской графикой, демонстрирующей развитие творческой индивидуальности и личной свободы; разнообразными техническими приемами и средствами графики; навыками создания художественного образа и композиционного построения книжной и журнальной иллюстрации.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов		
	3 семестр	4 семестр	всего
Общая трудоёмкость	**144**	**144**	**288**
Контактная работа:	**68,25**	**64,25**	**132,5**
Лекции (Л)	34	32	66
Практические занятия (ПЗ)	34	32	66
Промежуточная аттестация	0,25	0,25	0,5
Самостоятельная работа: *- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);* *- выполнение тематических практических заданий (ТПЗ);* *- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала;* *- изучение разделов курса в системе электронного обучения;* *- подготовка к практическим занятиям;* *- подготовка к рубежному контролю*	**75,75**	**79,75**	**155,5**
Вид итогового контроля	**диф. зач.**	**диф. зач.**	

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Назначение и роль иллюстраций в различных типах изданий – книжных и журнальных. Классификация иллюстраций в изданиях	42	10	10		22
2	Художественно-образные и научно-познавательные формы иллюстраций в современных книжных и журнальных изданиях. Современные приемы, методы графические средства выполнения иллюстраций	46	12	10		24
3	Роль художественной фотографии в иллюстрировании современных изданий	56	12	14		30
	Итого:	144	34	34		76

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
4	Взаимосвязи изображений и текста в журнальном издании: смысловые, эмоциональные, композиционные и т.д.	72	16	16		40
5	Техническая обработка иллюстраций ручной и компьютерной графики для полиграфической печатной и медиа-продукции	72	16	16		40
	Итого:	144	32	32		80
	Всего:	288	66	66		156

4.2 Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Назначение и роль иллюстраций в различных типах изданий – книжных и журнальных. Классификация иллюстраций в изданиях

Художественно-образное и функциональное назначение иллюстративного материала в издательской продукции. Иерархия изобразительных элементов. Специфические средства и возможности графической иллюстрации.

Классификация иллюстраций в изданиях. Типология современного иллюстративного материала в различных видах издательской продукции. Сравнительный анализ изобразительных характеристик иллюстраций в зависимости от назначения изданий.

Раздел 2. Приемы и средства ручной графики в книжной иллюстрации

Виды и роль ручной графики в создании иллюстраций для различных видов издательской продукции. Графические приемы ручного изображения иллюстративных элементов. Изобразительные приемы создания иллюстраций. Анализ композиционных и изобразительных приемов в произведениях известных художников-иллюстраторов. Декоративные изображения, область их применения. Изучение декоративных приемов оформления издательских произведений.

Раздел 3. Роль художественной фотографии в иллюстрировании современных книжных изданий

Фотомонтаж и коллаж как средства художественного оформления печатных изданий. Изучение средств создания иллюстраций с использованием приемов фотографии, фотографики и фотоколлажа в издательской продукции.

Раздел 4. Взаимосвязи изображений и текста в журнальном издании: смысловые, эмоциональные, композиционные и т.д.

Расположение иллюстраций и текста в композиции листа журнального издания. Фронтиспис, заставка, полосная иллюстрация, полуполосная, разворотная, оборонная, иллюстрации-концовки, иллюстрации на обложке и переплете.

Раздел 5. Техническая обработка иллюстраций ручной и компьютерной графики для полиграфической печатной и медиа продукции

Внедрение иллюстрации в издание в процессе работы на компьютере. Этапы обработки индивидуального иллюстративного материала в графическом редакторе. Включение иллюстрации в формат книжного, журнального или электронного издания.

4.3 Практические занятия

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1-2	1	Разработка и внедрение в композицию полосы декоративных заставок – бордюрная линейка, виньетка.	4
3-4	2	Разработка и внедрение в текстовый блок буквицы для детской литературы.	4
5-6	2	Разработка и внедрение в текстовый блок буквицы для художественной литературы.	4
7-8	2	Художественно-образные иллюстративные приемы графической передачи эмоций и смыслов в соответствии со смысловым содержанием текста.	4
9-11	3	Фотоколлаж. Выполнение и внедрение в композицию полосы заставки в технике «фотоколлаж».	6
12-14	3	Пиксель арт. Выполнение и внедрение в композицию полосы иллюстрации в компьютерной технике пиксель арт.	6
15-17	3	Разработка тематической иллюстрации в векторной, двухмерной технике flat. Внедрение в текст.	6
		Итого в 3 семестре	34
18-19	4	Линейная иллюстрация. Внедрение иллюстрации в формат книжно-журнального издания (на выбор): иллюстрации-концовки, оборонной иллюстрации.	4
20-21	4	Тональная иллюстрация. Внедрение иллюстрации в формат	4

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
		книжно-журнального издания на выбор: фронтиспис, заставка.	
22-24	4	Полноцветная иллюстрация. Внедрение иллюстрации в формат книжно-журнального издания (на выбор): оборонная, фронтиспис.	6
25-27	5	Иллюстрация с применением фактур для включения их в формат книжного, журнального или электронного издания.	6
28-33	5	Разработка серии (трех) иллюстрации в соответствии с темой выбранного издания. Техника на выбор.	12
		Итого в 4 семестре	32
		Итого:	66

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1. Бесчастнов, Н.П. Черно-белая графика [текст]: учеб. пособие для вузов / Н.П. Бесчастнов. – М.: МГТУ им. А.Н. Касыгина, 2002. – 328 с.; 165 ил.

2. Стор, И.Н. Смыслообразование в графическом дизайне. Метаморфозы зрительных образов: учеб. пособие для вузов [текст] / И.Н. Стор. – М.: МГТУ, 2002. – 296 с.

3. Кудряшев, К.В. Графика [Текст] : архитектурная, жанровая, прикладная: учеб. пособие для вузов / авт.-сост. С. Д. Кудряшева. - Москва: Архитектура-С, 2007. - 288 с. : ил.

5.2 Дополнительная литература

1. Иттен, И. Искусство формы [Текст]/ Пер с нем. и предисловие Л. Монаховой. – М.: Изд. Д. Аронов, 2001. – 136 с., ил.

2. Желондиевская, Л.В. Эмоции графики [Текст] : изобраз. и выраз. возможности граф. техник: учеб. пособие для студентов вузов / Л.В. Желондиевская, Е.С. Чуканова. – М.: Квадрига, 2009. – 96 с.: ил. – Библиогр.: с. 95.

5.3 Периодические издания

Дизайн и технологии: журнал. - Москва: РГУ им. А. Н Косыгина. 2022, 2023 гг.

Дизайн. Материалы. Технология: журнал. - Санкт-Петербург: СПГУТД. 2020, 2022, 2023.

5.4 Интернет-ресурсы

Библиотека книжной графики. – Режим доступа: https://vk.com/bibliotekagrafiki

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Операционная система РЕД ОС
2. Пакет офисных приложений LibreOffice
3. Платформа «DION» (Конфигурация «DION EDU»)
4. Яндекс.Браузер - браузер, созданный компанией «Яндекс» на основе движка (бесплатная версия) Режим доступа: https://browser.yandex.ru.
5. CorelDRAW Graphics Suite X7
6. Adobe Photoshop Elements 13

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Проектная мастерская для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащенная учебно-наглядными пособиями. Ноутбук для руководителя, мультимедиа проектор.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет», и с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.