

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Мордовский государственный педагогический
университет имени М.Е. Евсевьева»**

**Факультет педагогического и художественного образования
Кафедра художественного и музыкального образования**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Книжная графика

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

Профиль подготовки: Изобразительное искусство.

Дополнительное образование (в области дизайна и компьютерной графики)

Форма обучения: Очная

Разработчики:

Варданян В.А., канд, пед. наук, доцент кафедры художественного и музыкального образования

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры художественного и музыкального образования, протокол № 1 от 5.03.2021 года

Зав. кафедрой Варданян В. А.

Программа с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании кафедры художественного и музыкального образования, протокол № 7 от 16.06.2021 года

Зав. кафедрой Варданян В. А.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов компетенции в процессе получения знаний, умений и навыков в области книжной графики.

Задачи дисциплины:

- научить обосновывать необходимость включения различных компонентов социокультурной среды региона в образовательный процесс при изучении книжной графики;
- овладение приемами передачи объемности предметов на плоскости и пространственной среды с помощью средствами графики;
- освоение техники работы с различными видами книжной графики;
- развитие наблюдательности, умения определять форму, тон, положение предмета в пространстве, обобщать, анализировать.

В том числе воспитательные задачи:

- формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности;
- формирование основ профессиональной культуры обучающегося в условиях трансформации области профессиональной деятельности.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина К.М.06.12 «Книжная графика» относится к обязательной части учебного плана. Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре.

Для изучения дисциплины требуется: знания, умения, навыки, сформированные при изучении рисунка, живописи, композиции.

Изучению дисциплины К.М.06.12 «Книжная графика» предшествует освоение дисциплин (практик):

- К.М.06.11 Композиция;
- К.М.06.05 Основы живописи;
- К.М.06.08 Основы рисунка и графики.

Освоение дисциплины К.М.06.12 «Книжная графика» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):

- К.М.06.13 Станковая графика;
- К.М.06.06 Академическая живопись;
- К.М.06.22 Веб-дизайн.

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина «Книжная графика», включает: 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования)..

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся, определены учебным планом.

3 Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Компетенция в соответствии ФГОС ВО	
Индикаторы достижения компетенций	Образовательные результаты

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов.

педагогический деятельность

ПК-4.1 Формирует образовательную среду в целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения школьников.	знать: - роль художественного образования как условия развития личности обучающихся; уметь: - выразительно и грамотно изображать предметы с натуры, по памяти, представлению.
--	--

ПК-4.2 Обосновывает необходимость включения различных компонентов социокультурной среды региона в образовательный процесс.	знать: - средства художественной выразительности в изобразительном искусстве; уметь: - правильно передавать в рисунке пропорции, форму, объем предметов и живых объектов, пространственное положение, светотень, тон, материальность;
ПК-4.3 Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в общем и дополнительном образовании, во внеурочной деятельности.	знать: - методы, приемы, формы и средства обучения изобразительному искусству; уметь: - развивать у обучающихся художественный вкус и интерес к освоению ценностей изобразительного искусства; владеть: - приемами и методами обучения созданию иллюстраций, изучению графических печатных шрифтов.

4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Седьмой семестр
Контактная работа (всего)	68	68
Лабораторные	68	68
Самостоятельная работа (всего)	4	4
Виды промежуточной аттестации		
Зачет		+
Общая трудоемкость часы	72	72
Общая трудоемкость зачетные единицы	2	2

5 Содержание дисциплины

5.1 Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы книжной графики:

Книжная графика как вид искусства и ее выразительные средства. Возникновение оформления книги в России.

Раздел 2. Технологии выполнения книжной графики:

Иллюстрация как основной элемент книги литературного героя в интерьере. Виды иллюстративного материала. Структура книги.

5.2 Содержание дисциплины: Лабораторные (68 ч.)

Раздел 1. Теоретические основы книжной графики (34 ч.)

Тема 1. Возникновение оформления книги в России (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Книжная печать в России 12 век.
2. Иконография.
3. Иллюстрирование Библии.

Тема 2. Возникновение оформления книги в России (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Книжная печать в России 12 век.
2. Иконография.
3. Иллюстрирование Библии.

Тема 3. Возникновение оформления книги в России (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Книжная печать в России 12 век.
2. Иконография.
3. Иллюстрирование Библии.

Тема 4. Возникновение оформления книги в России (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Возникновение оформления книги в России печати книги».

2. Художники передвижники.

Раздел 2. Технологии выполнения книжной графики (34 ч.)

Тема 18. Виды иллюстративного материала (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

Карандаш, тушь перо, мягкие графические материалы

Тема 19. Виды иллюстративного материала (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

Карандаш, тушь перо, мягкие графические материалы

Тема 20. Виды иллюстративного материала (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

Карандаш, тушь перо, мягкие графические материалы

Тема 21. Виды иллюстративного материала (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

Карандаш, тушь перо, мягкие графические материалы

Тема 22. Структура книги (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Обложка, форзац, титульный лист, страницы, иллюстрированный материал.

Тема 23. Структура книги (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Обложка, форзац, титульный лист, страницы, иллюстрированный материал.

Тема 24. Структура книги (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Обложка, форзац, титульный лист, страницы, иллюстрированный материал.

Тема 25. Структура книги (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Обложка, форзац, титульный лист, страницы, иллюстрированный материал.

Тема 26. Иллюстрирование литературного произведения – творческая работа (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Зарисовки с предметов быта, человека, животных, птиц.

2. Композицию по иллюстративному материалу.

Тема 27. Иллюстрирование литературного произведения – творческая работа (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Зарисовки с предметов быта, человека, животных, птиц.

2. Композицию по иллюстративному материалу.

Тема 28. Иллюстрирование литературного произведения – творческая работа (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Зарисовки с предметов быта, человека, животных, птиц.

2. Композицию по иллюстративному материалу.

Тема 29. Иллюстрирование литературного произведения – творческая работа (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Зарисовки с предметов быта, человека, животных, птиц.

2. Композицию по иллюстративному материалу.

Тема 30. Иллюстрирование литературного произведения – творческая работа (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Зарисовки с предметов быта, человека, животных, птиц.

2. Композицию по иллюстративному материалу.

Тема 31. Иллюстрирование литературного произведения – творческая работа (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Зарисовки с предметов быта, человека, животных, птиц.

2. Композицию по иллюстративному материалу.

Тема 32. Иллюстрирование литературного произведения – творческая работа (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Зарисовки с предметов быта, человека, животных, птиц.

2. Композицию по иллюстративному материалу.

Тема 33. Иллюстрирование литературного произведения – творческая работа (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Зарисовки с предметов быта, человека, животных, птиц.

2. Композицию по иллюстративному материалу.

Тема 34. Иллюстрирование литературного произведения – творческая работа (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Зарисовки с предметов быта, человека, животных, птиц.
2. Композицию по иллюстративному материалу.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (разделу)

6.1 Вопросы и задания для самостоятельной работы Седьмой семестр (4 ч.)

Раздел 1. Теоретические основы книжной графики (2 ч.)

Вид СРС: Подготовка к лекционным занятиям

собрать информацию по теме с использованием дополнительной литературы.

Раздел 2. Технологии выполнения книжной графики (2 ч.)

Вид СРС: Подготовка к лекционным занятиям выбрать литературное произведение; собрать подготовительный материал; выполнить зарисовки костюма, предметов быта, архитектуры, интерьера; выбор орнамента и фактур.

7. Тематика курсовых работ (проектов)

Курсовые работы (проекты) по дисциплине не предусмотрены.

8. Оценочные средства

8.1. Компетенции и этапы формирования

№ п/п	Оценочные средства	Компетенции, этапы их формирования
1	Психолого-педагогический модуль	ПК-4.
2	Предметно-методический модуль	ПК-4.
3	Предметно-технологический модуль	ПК-4.

8.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания

Шкала, критерии оценивания и уровень сформированности компетенции			
2 (не зачтено) ниже порогового	3 (зачтено) пороговый	4 (зачтено) базовый	5 (зачтено) повышенный
ПК-4 Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов			
ПК-4.1 Формирует образовательную среду в целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения школьников.			
Не способен формировать образовательную среду в целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения школьников.	В целом успешно, но бессистемно формирует образовательную среду в целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения школьников.	В целом успешно, но с отдельными недочетами формирует образовательную среду в целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения школьников.	Способен в полном объеме формировать образовательную среду в целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения школьников.
ПК-4.2 Обосновывает необходимость включения различных компонентов социокультурной среды региона в образовательный процесс.			

Не способен обосновывать необходимость включения различных компонентов социокультурной среды региона в образовательный процесс.	В целом успешно, но бессистемно обосновывает необходимость включения различных компонентов социокультурной среды региона в образовательный процесс.	В целом успешно, но с отдельными недочетами обосновывает необходимость включения различных компонентов социокультурной среды региона в образовательный процесс.	Способен в полном объеме обосновывать необходимость включения различных компонентов социокультурной среды региона в образовательный процесс.
ПК-4.3 Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в общем и дополнительном образовании, во внеурочной деятельности.			
Не способен использовать образовательный потенциал социокультурной среды региона в общем и дополнительном образовании, во внеурочной деятельности.	В целом успешно, но бессистемно использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в общем и дополнительном образовании, во внеурочной деятельности.	В целом успешно, но с отдельными недочетами использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в общем и дополнительном образовании, во внеурочной деятельности.	Способен в полном объеме использовать образовательный потенциал социокультурной среды региона в общем и дополнительном образовании, во внеурочной деятельности.
Уровень сформированности компетенции	Шкала оценивания для промежуточной аттестации		Шкала оценивания по БРС
	Экзамен (дифференцированный зачет)	Зачет	
Повышенный	5 (отлично)	зачтено	90 – 100%
Базовый	4 (хорошо)	зачтено	76 – 89%
Пороговый	3 (удовлетворительно)	зачтено	60 – 75%
Ниже порогового	2 (неудовлетворительно)	незачтено	Ниже 60%

83. Вопросы промежуточной аттестации Седьмой семестр (Зачет, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3)

1. Какой палитрой владеет художник книги – иллюстратор (элементы книги).
2. Что такое суперобложка? Функции, виды, материалы. Какие требования предъявляются к суперобложке? Зависимость суперобложки от переплета.
3. Что такое футляр. Виды футляров.
4. Переплет. Какие переплеты бывают по художественному оформлению. Какие материалы используются оформлении переплета.
5. Что такое форзац. Каковы его функции.
6. Авантитул. Какие исходные данные размещены на авантитуле.
7. Какие бывают титулы. Содержание титула. Что такое «фронтиспис». Что такое разворотный титул. Шмуцтитул. Виды шмуцтитулов.
8. Заставка. Место и виды заставки.
9. Что такое концовка. Место и суть изображения.
10. Иллюстрация. Какой может быть полосная иллюстрация. Место расположения полосной иллюстрации в книге.
11. Что означает знак ©.
12. В каких произведениях могут быть использованы оборотные иллюстрации.
13. Что такое «колонцифры». Какие требования к ним предъявляются.
14. Что такое «колонтитул». В каких изданиях их желательно использовать.

84. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Экзамен по дисциплине или ее части имеет цель оценить сформированность общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, теоретическую подготовку студента, его способность к творческому мышлению, приобретенные им навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их при решении практических задач.

Зачет служит формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, готовности к практической деятельности, успешного выполнения студентами лабораторных и курсовых работ, производственной и учебной практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой.

При балльно-рейтинговом контроле знаний итоговая оценка выставляется с учетом набранной суммы баллов.

Собеседование (устный ответ) на зачете

Для оценки сформированности компетенции посредством собеседования (устного ответа) студенту предварительно предлагается перечень вопросов или комплексных заданий, предполагающих умение ориентироваться в проблеме, знание теоретического материала, умения применять его в практической профессиональной деятельности, владение навыками и приемами выполнения практических заданий.

При оценке достижений студентов необходимо обращать особое внимание на:

- усвоение программного материала;
- умение излагать программный материал научным языком;
- умение связывать теорию с практикой;
- умение отвечать на видоизмененное задание;
- владение навыками поиска, систематизации необходимых источников литературы по изучаемой проблеме;
- умение обосновывать принятые решения;
- владение навыками и приемами выполнения практических заданий;
- умение подкреплять ответ иллюстративным материалом.

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы Основная литература

1. Бесчастнов, Н.П. Портретная графика / Н.П. Бесчастнов. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016. - 400 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - - Режим доступа: <http://biblioclub.ru>

2. Бесчастнов, Н.П. Цветная графика : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 224 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - - Режим доступа: <http://biblioclub.ru>

3. Кравчук, В.П. Типографика и художественно-техническое редактирование : учебное наглядное пособие / В.П. Кравчук ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 48 с. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/>

Дополнительная литература

1. Вашик, К. Искусство русского плаката XX века. Реальность утопии / К. Вашик, Н. Бабурина. – Москва : Прогресс-Традиция, 2004. – 422 с.

2. Бесчастнов, Н.П. Сюжетная графика / Н.П. Бесчастнов. – Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. – 432 с.

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. <http://knigi.tr200.ru/v.php?id=107589>. - Энциклопедия изобразительного искусства. – М. Дискавери, 2003. – 1000 с.

2. <http://www.hermitage.ru/> - Эрмитаж

11. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля)

При освоении материала дисциплины необходимо:

- спланировать и распределить время, необходимое для изучения дисциплины;
- конкретизировать для себя план изучения материала;

– ознакомиться с объемом и характером внеаудиторной самостоятельной работы для полноценного освоения каждой из тем дисциплины.

Сценарий изучения курса:

– проработайте каждую тему по предлагаемому ниже алгоритму действий;
– изучив весь материал, выполните итоговый тест, который продемонстрирует готовность к сдаче зачета.

Алгоритм работы над каждой темой:

– изучите содержание темы вначале по лекционному материалу, а затем по другим источникам;

– прочитайте дополнительную литературу из списка, предложенного преподавателем;

– выпишите в тетрадь основные категории и персоналии по теме, используя лекционный материал или словари, что поможет быстро повторить материал при подготовке к зачету;

– составьте краткий план ответа по каждому вопросу, выносимому на обсуждение на лабораторном занятии;

– выучите определения терминов, относящихся к теме;

– продумайте примеры и иллюстрации к ответу по изучаемой теме;

– подберите цитаты ученых, общественных деятелей, публицистов, уместные с точки зрения обсуждаемой проблемы;

– продумывайте высказывания по темам, предложенным к лабораторному занятию.

Рекомендации по работе с литературой:

– ознакомьтесь с аннотациями к рекомендованной литературе и определите основной метод изложения материала того или иного источника;

– составьте собственные аннотации к другим источникам на карточках, что поможет при подготовке рефератов, текстов речей, при подготовке к зачету;

– выберите те источники, которые наиболее подходят для изучения конкретной темы.

12. Перечень информационных технологий

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого студента к информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе используется программное обеспечение, позволяющее осуществлять поиск, хранение, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители, организацию взаимодействия в реальной и виртуальной образовательной среде.

Индивидуальные результаты освоения дисциплины студентами фиксируются в электронной информационно-образовательной среде университета.

12.1 Перечень программного обеспечения

1. Microsoft Windows 7 Pro
2. Microsoft Office Professional Plus 2010
3. 1С: Университет ПРОФ

12.2 Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

1. Информационно-правовая система «ГАРАНТ» (<http://www.garant.ru>)
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru>)

12.3 Перечень современных профессиональных баз данных

1. Профессиональная база данных «Открытые данные Министерства образования и науки РФ» (<http://xn----8sblcdzzacvuc0jbg.xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/opendata/>)
2. Профессиональная база данных «Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации» (<http://opendata.mkrf.ru/>)
3. Электронная библиотечная система Znanium.com(<http://znanium.com/>)
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (<http://window.edu.ru>)

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования, а также мультимедийное оборудование для демонстрации презентаций на лекциях. Для проведения практических занятий, а также организации

самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет.

Индивидуальные результаты освоения дисциплины фиксируются в электронной информационно-образовательной среде университета.

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого студента к информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители.

Учебная аудитория для проведения учебных занятий. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, № 319.

Помещение оснащено оборудованием и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Автоматизированное рабочее место в составе компьютер, проектор, веб-камера, документ-камера, экран, гарнитура, магнитно-маркерная доска, сетевой фильтр, колонки).

Учебно-наглядные пособия:

Презентации.

Помещение для самостоятельной работы.

Читальный зал электронных ресурсов, № 101 б.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (компьютер 12 шт., мультимедийный проектор 1 шт., многофункциональное устройство 1 шт., принтер 1 шт.).

Учебно-наглядные пособия:

Презентации, электронные диски с учебными и учебно-методическими пособиями.

