

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Учебный центр «Арт-дизайн»

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПЕЧАТНО-ГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) Графический дизайн

Уровень квалификации выпускника бакалавр

Форма обучения очная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здравья и инвалидов

Москва 2019

История и теория печатно-графического искусства

Рабочая программа дисциплины

Составитель(и):

Ученая степень, звание, должность, И.О. Фамилия

.....

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Учебного центра «Арт-дизайн»

№6 от 28.06.2019

ОГЛАВЛЕНИЕ**1. Пояснительная записка**

1.1 Цель и задачи дисциплины

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины**3. Содержание дисциплины****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

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**8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов****9. Методические материалы**

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

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 неиздательской 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.

В результате изучения дисциплины студент должен получить **общую ориентацию в вопросах истории и теории графики и типографского искусства**, включая такие области, как искусство книги, графический дизайн в товарной упаковке, проектирование фирменных комплексов, рекламный плакат, а также станковые формы графики (эстамп и рисунок). Студент должен овладеть чувством стиля как производного от мировоззренческих процессов, происходящих в исторически меняющемся обществе, приобрести навыки самостоятельной работы с графическим материалом в библиотеках и музеях. Главная задача курса состоит в том, чтобы непосредственно воздействовать на современную художественную практику: воспитывать в художнике-графике вкус, чувство пластической формы и способность, четко осознавая производственно-творческую задачу, находить в конкретных условиях оптимальное ее решение.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине:

Коды компетенций	Содержание компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ОПК-4	способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании	Знать: принципы связи функции с художественным решением объекта, различные способы и приемы создания предметно-пространственной среды и приемы графического исполнения проекта; способы включения своего объекта в окружающую среду; Уметь: графически подать идею проекта и теоретически ее обосновать; создавать единую композицию проекта; грамотно использовать различные художественные средства от поставленной задачи; компоновать проект; передавать художественными средствами реальность использованных материалов; создать оригинальный дизайн-проект; Владеть: проектной графикой, различными техническими средствами; Навыками и знания программного обеспечения
ОПК-6	способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	Знать: основы функциональной организации 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-2	способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи	Знать: методологию работы с дизайн-проектом; анализировать и предлагать требования к проекту. Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных знаний по решению композиционных задач; использовать аналитический инструментарий для решения приемов формообразования. Владеть: навыками применения различных концептуальных решений при осуществлении проектирования; способен

научно решать и обосновывать свои предложения

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История и теория печатно-графического искусства» относится к вариативной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик «Компьютерные технологии в дизайне», «Дизайн и рекламные технологии».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Проектирование», «Проектирование и макетирование печатных изданий»

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения 2017 года набора

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 36 ч., самостоятельная работа обучающихся 36 ч.

	<i>зачёт</i>	3							<i>итоговая презентация</i>
	итого:		12		24			36	

Структура дисциплины для очной формы обучения 2018 года набора

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 36 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 18 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)	
			Контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1	История печатного дела	3	6		12			9	Лекция- визуализация, консультировани е по практическому заданию, просмотр с обсуждением работ
2	Теория и практика печатно- графического мастерства.	3	6		12			9	Лекция- визуализация, консультировани е по практическому заданию, просмотр с обсуждением работ
		3							
		3							
	экзамен	3					18		<i>Итоговая презентация</i>
	итого:		12		24		18	18	

Структура дисциплины для очной формы обучения 2019 года набора

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 36 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 18 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
			Контактная			Промежуточная аттестация	Самостоятельная работа		
			Лекции	Семинар	Практические занятия				
1	История печатного дела	6	6		12			9	Лекция-визуализация, консультирование по практическому заданию, просмотр с обсуждением работ
2	Теория и практика печатно-графического мастерства.	6	6		12			9	Лекция-визуализация, консультирование по практическому заданию, просмотр с обсуждением работ
		6							
		6							
	экзамен	6					18		итоговая презентация
	итого:		12		24		18	18	

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	История печатного дела	Графическое искусство в доклассовом обществе. Графическое искусство, письменность и книга в странах Древнего Востока. Книга и графика античной Европы. Рукописная книга Европы и Азии в эпоху феодализма. Графика и книжное искусство Европы XV—XVI веков. Искусство книги и станковых форм графики в Европе XVII—XVIII веков. Западноевропейская книга,

		прикладная и станковая графика XIX века. Русское книжное искусство периода раннего и зрелого феодализма. Книжное искусство и станковые формы графики в Московской Руси XVII — России XVIII веков
2	Теория и практика печатно-графического мастерства.	Основная проблематика печатно-графического искусства XX века и начала 3-го тысячелетия. Печатно-графическое искусство России XIX—начала XX веков. История и теория печатно-графического искусства советской и постсоветской эпохи

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	История печатного дела	Лекция Семинар 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	Теория и практика печатно-графического мастерства.	Лекция Семинар 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: - просмотр работ	5 баллов	60 баллов
Промежуточная аттестация (итоговый просмотр работ)		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину) зачёт /экзамен		100 баллов

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	A
83 – 94		B
68 – 82	хорошо	C
56 – 67	удовлетворительно	D
50 – 55		E
20 – 49	неудовлетворительно	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/ A,B	«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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Комpetенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	«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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Комpetенции, 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
		<p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворите- льно»/ не зачтено	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

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

Курс построен по принципу усложнения выполняемых заданий, начиная с проектирования отдельных, небольших по объёму и простых по функции элементов и заканчивая разработкой рекламно-графических объектов. С усложнением заданий увеличивается и проработка проектов от выполнения эскизных решений с аннотацией до выполнения рекламно-графических объектов и комплексов с пояснительной запиской и экономической документацией.

Программой предусматривается выполнение как длительных проектных работ, так и краткосрочных клаузур, необходимых для активизации учебного процесса и проверки качества результатов самостоятельной работы студентов.

Исходные данные каждого задания основаны на нормах проектирования и анализе рекламно-графических объектов, которые предоставляются студентам педагогом. Составленное задание со списком библиографии утверждается на заседании кафедры и в письменном виде выдаётся студентам. Выдача задания сопровождается прочтением вводной лекции и примерами решения предлагаемой темы из отечественной и зарубежной дизайнерской практики. Вводные лекции могут проводить консультанты из числа преподавателей кафедры и проектно-дизайнерских фирм и организаций.

Во время выполнения заданий преподаватель знакомит студентов с основами проектирования. На конкретных примерах раскрывается взаимосвязь содержания и формы рекламно-графических объектов. Освещаются вопросы композиции, пропорций, модульности, цветовое и стилевое решение проекта. Решаются проблемы синтеза искусства и функции в современных визуальных коммуникациях.

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляющую проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно

коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения.

Практические занятия, как правило, проводятся в **активном** и интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех занятиях в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части занятия.

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов творческого мышления.

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного представления.

Планы семинарских и практических занятий предусматривают перечни требований, предъявляемых студенту для получения необходимых по данной дисциплине навыков.

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по 100-балльной шкале с выставлением оценки в журнале учета занятий.

Промежуточная аттестация проводится в форме итогового творческого просмотра. Количество работ должно соответствовать требованиям тематического плана учебной программы. В промежуточной аттестации учитываются данные текущего контроля, участие в конкурсах, выставках, олимпиадах и мероприятиях университета.

Аттестация студенческих работ проходит в компьютерном классе с выполнением задания непосредственно в присутствии преподавателя и на компьютерном обеспечении УЦ «Арт-дизайн».

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/экзамена

1. История книгопечатания. Диалектика основной идеи полиграфии. Характеристика издательской продукции. Основные виды издательской продукции.
2. Особенности изготовления текстовой информации полиграфическими средствами. Подготовка оригиналов в производство.
3. Особенности воспроизведения изобразительной информации полиграфическими средствами.
4. Изготовление фотоформ для однокрасочной печати. Подготовка оригиналов в производство.
5. Изготовление текстовых фотоформ. Подготовка оригиналов в производство.

6. Изготовление тексто-изобразительных фотоформ. Подготовка оригиналов в производство.
7. Факсимильная передача и прием изображений по каналам связи.
8. Производство печатной формы плоской офсетной печати.
9. Изготовление печатной формы высокой печати.
10. Производство печатной формы глубокой печати. Специальные способы печати.
11. Цифровая печать.
12. Изобразительные оригиналы, виды, характеристика. Подготовка оригиналов в производство.
13. Текстовые оригиналы, виды, характеристика.
14. Цвет. Основные характеристики цвета.
15. Модели математического описания цвета.
16. Системы смешения полиграфических красок.
17. Шрифты. Классификация шрифтов.
18. Компьютерные шрифты.
19. Книга. Элементы книги. Разновидности книги.
20. Основные этапы полиграфического производства книги. Подготовка оригиналов в производство.
21. Настольно-издательские системы. Оборудование и программное обеспечение для изготовления РОМ.
22. Сканеры, их технологические возможности в издательских системах. Принципы работы. Технические характеристики.
23. Флексографский и трафаретный способы печати. Подготовка оригиналов в производство.
24. Лазерные экспонирующие выводные устройства.
25. Денситометры. Спектрофотометры.
26. База калибровки полиграфического технологического процесса.
27. Технология цветodelения.
28. Отделочные процессы. Подготовка оригиналов в производство.
29. Репродуцирование цветных оригиналов средствами полиграфии.
30. Полиграфические материалы: основные и вспомогательные.
31. Способы печатания.
32. Цифровая полиграфия.
33. Рулонные и листовые печатные машины.
34. Брошюровочно-переплетные процессы. Подготовка оригиналов в производство.

35. Виды переплетов. Технология изготовления и отделки переплетных крышек.
Подготовка оригиналлов в производство.
36. Ламинирование. Подготовка оригиналлов в производство.
37. Цветопроба и пробная печать.
38. Компьютерный набор. Компьютерная верстка (изготовление оригинал-макета).
Подготовка оригиналлов в производство.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Основная

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.
5. 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.
6. 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.
7. Филь Шарлотта. Энциклопедия дизайна : концепции, материалы, стили : [пер. с англ.] / Шарлотт и Питер Фиелл. - Москва : ACT : 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.
8. Феличи Джеймс. Типографика: шрифт, верстка, дизайн / [Джеймс Феличи] ; пер. с англ. и comment. 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

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974, М., 2008
2. Дайксель А., Брандмайер К., Глинтерник Э. Товарный знак в Европе и России: вопросы теории и истории. – СПб., 2002
3. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. – М., 2001
4. Иттен И. Искусство цвета. – М., 2007
5. Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. – М., 2001
6. Рунге В.Ф. Основы теории и методологии дизайна. – М.: МЗ-Пресс, 2001
- 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Перечень БД и ИСС

№п/п	Наименование
	Международные реферативные научометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2018 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2018 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

№ п/п	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1.	Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека.	http://window.edu.ru/windowcatalog/pdf2txt?p
2	ЭБС «Университетская библиотека»	www.biblioclub.ru
3	ЭБС «Руконт»	www.rucont.ru
4	Британская высшая школа дизайна	https://britishdesign.ru/about/news/9408/
5	Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»	https://strelka.com/ru
6	Центр дизайна Art play	http://www.artplay.ru/
7	Дизайн- завод «Флакон»	https://flacon.ru/

8	Социальный интернет ресурс для обмена изображениями и идеями	https://www.pinterest.ru/
9	Сеть сайтов и услуг, специализирующихся на саморекламе, в том числе консалтинговых и онлайн-портфолио сайтов. Он принадлежит Adobe.	https://www.behance.net/
10	Визуально-коммуникационная группа «ДизайнДепо»	https://designdepot.ru/
11	Брендинговое агентство «Остров свободы»	https://www.os-design.ru/
12	Производитель шрифтов «Паратайп»	https://www.paratype.ru/

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

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень ПО

№ п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	AutoCAD 2010 Student	Autodesk	свободно распространяемое
5	Archicad 18 Rus Student	Graphisoft	свободно распространяемое
6	SPSS Statistics 22	IBM	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

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

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

История печатного дела

Цель:

Изучение истории печатного дела с учётом функциональных особенностей данного печатного проекта.

Состав проекта. Выполнение пре пресса для серии печатной продукции и книг в том числе обложки(переплета), внутреннего и внешнего оформления книг

Этапы и сроки выполнения работы Выдача задания. Вводная лекция. Клаузура на общее концептуальное решение. Клаузура на техническое решение проекта. Разработка схем и проведение практических работ по выбранной тематике. Работа над Выполнение чистового макета. Завершение проекта.

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

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

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

Изучите литературу и специальные журналы, посвященные различным проектным и производственным полиграфическим решениям серии книг и рекламных плакатов к ним. Выберите свою концепцию современного творческого решения полиграфического воплощения серии, используя современные и реальные решения пре пресса и печати , после печатной обработки ряда обложек (переплетов). Обоснуйте свою точку зрения. Проанализируйте, чем отличаются способы печати: высокая, глубокая, плоская, их отличительные признаки в том числе переплетов (обложек) и внутренних оформлений изданий, напечатанных разными способами печати.

Подготовьте предварительные макеты схем печати и визуальный ряд подготовки к печати и печатной продукции 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. Лаэр Дэвид. Основы дизайна / Дэвид Лаэр, 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

Теория и практика печатно-графического мастерства.

Основные процессы полиграфического воспроизведения многоцветных изобразительных оригиналов: цветоделение, цветокорректирование. Современные способы контроля качества цвета. Проверка качества сдаваемых оригиналов в производство.

Технология Пре-пресс: оборудование, принципы работы оборудования, верстка и изготовление оригиналов - сетка и штриховых-, обработка оригиналов, подготовка к печати.

Технология печати: оборудование, виды, принцип работы.

Технология обработки печатной продукции после печати: оборудование, виды, принцип работы.

Полиграфические материалы: виды, принцип изготовления оригиналов для использования разнообразных материалов на этапе подготовки оригиналов к печати

Цель:

Разработать творческую концепцию и технологическое решение пре пресса и последующей печати издания с учётом функциональных особенностей данного печатного проекта.

Состав проекта. Выполнение пре пресса для серии печатной продукции и книг в том числе обложки(переплета), внутреннего и внешнего оформления книг

Этапы и сроки выполнения работы Выдача задания. Вводная лекция. Клаузура на общее концептуальное решение. Клаузура на техническое решение проекта. Разработка схем и проведение практических работ по выбранной тематике. Работа над

Выполнение чистового макета. Завершение проекта.

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

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

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

Изучите литературу и специальные журналы, посвященные различным проектным и производственным полиграфическим решениям серии книг и рекламных плакатов к ним. Выберите свою концепцию современного творческого решения полиграфического воплощения серии, используя современные и реальные решения пре пресса и печати , после печатной обработки ряда обложек (переплетов). Обоснуйте свою точку зрения. Проанализируйте, чем отличаются способы печати: высокая, глубокая, плоская, их отличительные признаки в том числе переплетов (обложек) и внутренних оформлений изданий, напечатанных разными способами печати.

Подготовьте предварительные макеты схем печати и визуальный ряд подготовки к печати и печатной продукции 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

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина реализуется на факультете истории искусства учебным центром «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;

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ОПК-4 способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

ПК-2 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: методологию работы с дизайн-проектом; анализировать и предлагать требования к проекту.

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных знаний по решению композиционных задач;

использовать аналитический инструментарий для решения приемов формообразования.

Владеть: навыками применения различных концептуальных решений при осуществлении проектирования; способен научно решать и обосновывать свои предложения

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета/экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

*Приложение 2***ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ**

№	Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержащий изменения	Дата	№ протокола
1	Приложение №1	19.05.2017 г.	№4
2	Приложение №2	07.06.2018 г.	№6
3	Приложение №3	02.06.2020 г.	№3

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО

Таблица 1

№ п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения <i>(лицензионное или свободно распространяемое)</i>
1	AdobeMasterCollection CS4	Adobe	лицензионное
2	MicrosoftOffice 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	AutoCAD 2010 Student	Autodesk	свободно распространяемое
5	Archicad 19 RusStudent	Graphisoft	свободно распространяемое
6	MicrosoftSharePoint 2010	Microsoft	лицензионное
7	MicrosoftOffice 2013	Microsoft	лицензионное
8	KasperskyEndpointSecurity	Kaspersky	лицензионное

2. Перечень БД и ИСС

Таблица 2

№п/п	Наименование
	Международные реферативные научометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2017 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2017 г. Журналы Oxford University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО

Таблица 1

№ п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	AdobeMasterCollection CS4	Adobe	лицензионное
2	MicrosoftOffice 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	AutoCAD 2010 Student	Autodesk	свободно распространяемое
5	Archicad 21 RusStudent	Graphisoft	свободно распространяемое
6	MicrosoftOffice 2013	Microsoft	лицензионное
7	MicrosoftOffice 2013	Microsoft	лицензионное
8	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
9	KasperskyEndpointSecurity	Kaspersky	лицензионное

2. Перечень БД и ИСС

Таблица 2

№п/п	Наименование
	Международные реферативные научометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2018 г. Web of Science Scopus
	Профessionальные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2018 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профessionальные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

1. Структура дисциплины (к п. 2 на 2020 г.)

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 76 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 36 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 22 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)	
			Контактная			Промежуточная аттестация	Самостоятель- ная работа		
			Лекции	Семинар	Практические занятия				
	История печатного дела	6	6		12			10	Лекция- визуализация, консультирован ие по практическому заданию, просмотр с обсуждением работ
	Теория и практика печатно- графического мастерства	6	6		12			12	Лекция- визуализация, консультирован ие по практическому заданию, просмотр с обсуждением работ
	экзамен	6					18		<i>защита проекта</i>
	итого:			12	24		18	22	

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ, для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.)

№п /п	Наименование
1	Международные реферативные научометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.)

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	AutoCAD 2010 Student	Autodesk	свободно распространяемое
5	Archicad 21 Rus Student	Graphisoft	свободно распространяемое
6	SPSS Statistics 22	IBM	лицензионное
7	Microsoft Share Point 2010	Microsoft	лицензионное

8	SPSS Statistics 25	IBM	лицензионное
9	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
10	ОС «Альт Образование» 8	ООО «Базалт СПО	лицензионное
11	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
12	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
13	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
14	Microsoft Office 2016	Microsoft	лицензионное
15	Visual Studio 2019	Microsoft	лицензионное
16	Adobe Creative Cloud	Adobe	лицензионное
17	Zoom	Zoom	лицензионное