

Минобрнауки России

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

Кафедра дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.В.13 Препедевтика (основы композиции)»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

42.03.03 Издательское дело
(код и наименование направления подготовки)

Художественно-техническое редактирование
(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2024

Рабочая программа дисциплины «Б1.Д.В.13 Пропедевтика (основы композиции)» рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра дизайна

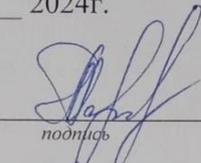
наименование кафедры

протокол № __11__ от "20" __02__ 2024г.

Заведующий кафедрой

Кафедра дизайна

наименование кафедры

подпись

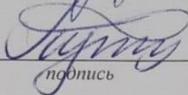
О.П. Тарасова

расшифровка подписи

Исполнители:

доцент

должность

подпись

Т.А. Путинцева

расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии по направлению подготовки

42.03.03 Издательское дело

код наименование

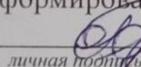

личная подпись

О.П. Тарасова

расшифровка подписи

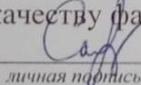
Заведующий отделом формирования фонда и научной обработки документов

личная подпись

расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета

личная подпись

Т.В. Сапук

расшифровка подписи

№ регистрации _____

© Путинцева Т.А., 2024

© ОГУ, 2024

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины:

Формирование у студентов представления о роли композиции в издательском деле, о закономерностях композиционных решений оригинал-макетов книжных, газетно-журнальных и электронных изданий для грамотного сочетания всех композиционных принципов в профессиональной деятельности и способности анализировать и синтезировать полученную информацию при реализации художественно-образной, композиционной и колористической концепции.

Задачи:

1. Усвоить основные понятия, связанные с решением композиционных задач в издательском деле: композиционный центр, равновесие в композиции, единство характера формы и стиля, колористическое и тональное единство, средства композиции (масштаб, метр, ритм, пропорции, контраст, полярность, цвет, пластика формы, фактура, текстура и др.).
2. Иметь представление о структуре композиции в издательском деле; основах композиционного формообразования оригинал-макетов книжных, газетно-журнальных и электронных изданий принципах: двухмерного (фронтального), композиционного построения; о принципах «золотого» сечения; модульного построения; стилевого единства; масштабности и соразмерности; колористического и тонального единства; о роли образного начала в поиске творческой идеи.
3. Грамотно применять принципы построения композиции с учетом художественно-образной, композиционной и колористической концепции; пропорционально-модульную систему.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

Пререквизиты дисциплины: *Б1.Д.В.14 Цветоведение и колористика*

Постреквизиты дисциплины: *Б1.Д.В.14 Цветоведение и колористика*

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*-2 Способен участвовать в формировании и реализации художественно-образной, композиционной и колористической концепции в оригинал-макете	ПК*-2-В-1 Анализирует и синтезирует полученную информацию при реализации художественно-образной, композиционной и колористической концепции; ориентируется в исторических этапах и современных тенденциях развития шрифтовой	Знать: методы анализа и синтеза полученной информации при реализации художественно-образной, композиционной и колористической концепции; композиционные и колористические тенденции в практике создания композиционных решений оригинал-макетов книжных, газетно-журнальных и электронных изданий; композиционные приемы, основы теории цвета и цветовых систем, психологии и

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
книжных, газетно-журнальных, электронных изданий	<p>культуры</p> <p>ПК*-2-В-2 Ориентируется в композиционных, шрифтовых и колористических тенденциях в практике создания композиционных решений оригинал-макетов книжных, газетно-журнальных и электронных изданий</p> <p>ПК*-2-В-3 Использует в профессиональной деятельности знания композиционных приемов, шрифтовых гарнитур, правил верстки и типографики, основ теории цвета и цветовых систем, психологии и физиологии восприятия шрифта и цвета, сочетает шрифтовые решения с художественной и технической графикой в оригинал-макетах книжных, газетно-журнальных и электронных изданий</p>	<p>физиологии восприятия шрифта и цвета в оригинал-макетах книжных, газетно-журнальных и электронных изданий.</p> <p>Уметь: анализировать и синтезировать полученную информацию при реализации художественно-образной, композиционной и колористической концепции; применять композиционные и колористические тенденции в практике создания композиционных решений оригинал-макетов книжных, газетно-журнальных и электронных изданий; использовать композиционные приемы, основы теории цвета и цветовых систем, психологии и физиологии восприятия шрифта и цвета в оригинал-макетах книжных, газетно-журнальных и электронных изданий.</p> <p>Владеть: информацией о методах анализа и синтеза при реализации художественно-образной, композиционной и колористической концепции; композиционными и колористическими тенденциями в практике создания решений оригинал-макетов книжных, газетно-журнальных и электронных изданий; композиционными приемами, основами теории цвета и цветовых систем, психологии и физиологии восприятия шрифта и цвета в оригинал-макетах книжных, газетно-журнальных и электронных изданий.</p>

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов		
	1 семестр	2 семестр	всего
Общая трудоёмкость	108	108	216
Контактная работа:	35,25	35,25	70,5
Лекции (Л)	18	18	36
Практические занятия (ПЗ)	16	16	32
Консультации	1	1	2
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,25	0,25	0,5
Самостоятельная работа: - выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); - проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий; - подготовка к практическим занятиям; - изучение разделов курса в системе электронного	72,75	72,75	145,5

Вид работы	Трудоемкость, академических часов		
	1 семестр	2 семестр	всего
обучения; - подготовка к рубежному контролю; - подготовка к экзамену.			
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	экзамен	экзамен	

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Структура композиции	26	4	2		20
2	Средства гармонизации композиции	36	6	6		24
3	Модульная организация композиции	46	8	8		30
	Итого:	108	18	16		74

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Модуль и модульная сетка в издательской продукции	52	10	8		34
2	Композиция в печатных изданиях	56	8	8		40
	Итого:	108	18	16		74
	Всего:	216	36	32		148

4.2 Содержание разделов дисциплины

Примерные разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре

№1 Структура композиции

Содержание раздела:

Общие сведения о предмете композиции: цель композиции, виды композиции.

Проблемы композиции, ее структура: закономерности, приемы, категории, свойства, качества. Законы композиции. Композиционный центр. Виды композиционных центров.

Законы композиции: равновесие, единство характера формы и стиля, колористическое и тональное единство элементов композиции.

№2 Средства гармонизации композиции

Содержание раздела:

Понятие полярности в композиции. Важнейшие полярные пары.

Средства композиции: контраст, полярность, нюанс, тождество. Статичные и динамичные положения элементов композиции в формате (пространстве). Основные виды симметрии. Раскрытие полярностей в контексте исходного образа.

Пропорции как средство композиции. Понятие пропорциональной организации композиции. «Золотая пропорция». Пропорции в издательском деле. Пропорциональная гармонизация форматов печатного и электронного издания.

№3 Модульная организация композиции

Содержание раздела:

Средства композиции: метр, ритм. Средства композиции, выявляющие динамику. Понятие ритма. Виды ритма. Простой ритм (метрический повтор). Понятия: «модуль», «метр».

Примерные разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре

№1 Модуль и модульная сетка в издательской продукции

Содержание раздела:

Понятия модуля и модульной сетки. Пространственная структура многостраничного издания. Колонки и сетка. Основные этапы работы с модульной сеткой. Форма и функция модульной сетки. Использование сетки в оригинал-макетах периодического и многостраничного издания.

№2 Композиция в печатных изданиях

Содержание раздела:

Виды композиционных схем полос набора.

Выявление закономерностей построения композиции полосы набора на художественно-образное решение печатного и издания.

4.3 Практические занятия

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1 семестр			
1-2	1	«Композиционный центр» Создание вариантов образной формальной композиции с выявлением композиционного центра (в свободных графических техниках)	2
3-4	1	«Виды композиционных центров» Из заданных черных геометрических фигур на заданном формате создать шесть композиций на выявление видов композиционного центра различными способами. Аппликация.	2
5-7	2	«Полярные пары» Выполнение заданий, раскрывающих особенности нюансных и контрастных отношений элементов композиции.	2
8-10	2	«Пропорция» Создание композиции в плоскости с единым образным решением и различным пропорциональным строением.	4
11-17	3	«Ритмическая композиция» Композиция в различных заданных преподавателем графических техниках на модульной сетке.	6
2 семестр			
1	1	«Анализ модульной системы верстки разворота книжного издания» Создание композиционного решения разворота книжного издания с учетом модульной организации.	2
2	1	«Анализ модульной системы верстки разворота журнального издания» Создание композиционного решения журнального разворота с учетом модульной организации.	2
3-4	1	«Анализ модульной системы верстки разворота газетного издания» Создание композиционного решения газетного разворота с учетом модульной организации.	4
5-8	2	«Композиция в печатных изданиях» Виды композиционных схем полос набора. Эскизирование к индивидуальному творческому заданию.	8
		Итого:	32

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1. Формальная композиция [текст] : творческий практикум по основам дизайна: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Дизайн" (профиль "Графический дизайн") / Е. В. Жердев [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - 2-е изд. - Оренбург : университет, 2014. - 255 с. : ил., цв. ил. - библиогр.: с. 251-255 и в конце ч. - прил. в конце ч. - ISBN 978-5-4417-0442-7. дф-25
2. Искусство цвета [текст] / И. Иттен.- 2-е изд. - М. : [Б. И.], 2001. - 96 с. : ил. - ISBN 5-94056-003-2. дф-35
3. Вильберг, Г. П. Алфавит книжного дизайна = ErsteHilfeinTypografie [Текст] / Г. П. Вильберг, Ф. Форсман. - СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2003. - 110 с. : ил. - (Культура издательского дела). - Парал. тит. л. англ. - ISBN 5-7422-0299-7. дф-19

5.2 Дополнительная литература

1. 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.дф-5
2. Панкшенов, Г. И. Живопись. форма, цвет, изображение [текст] : учеб. пособие для вузов / Г. И. Панкшенов.- 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 144 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование). - прил.: с. 136-137. - крат. слов. терминов: с. 138-139. - библиогр.: с. 140. - ISBN 978-5-7695-5600-5. дф-43
3. Чернышев, О. В. Формальная композиция [текст] : творческий практикум по основам дизайна / о. В. Чернышев. - Минск :Харвест, 1999. - 311 с. : ил. - библиогр.: с. 306-309. - ISBN 985-433-206-3. дф-3
4. Дизайн периодических изданий [Текст] : учеб. пособие для вузов / под ред. Э. А. Лазаревич. - М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, фак. журналистики, 2000. - 120 с. : ил. - ISBN 5-7776-0020-4. гф-4
5. Водчиц, С. С. Эстетика пропорций в дизайне. Система книжных пропорций [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. С. Водчиц. - М. :Техносфера, 2005. - 416 с. - (Мир дизайна). - Библиогр.: с. 411. - ISBN 5-94836-056-3. дф-3
6. Фрост, К. Дизайн газет и журналов = Designing for Newspapers and Magazines [Текст] / К. Фрост; [науч. ред. пер. О. И. Рожнова; пер. с англ. М. В. Лапшинов]. - М. : Унив. книга, 2008. - 232 с. - (Школа издательского бизнеса). - Парал. тит. л. англ. - Глоссарий: с. 222-229. - Интернет-ресурсы: с. 229. - Библиогр.: с. 230-231. - ISBN 978-5-9792-0003-3 гф-5
7. Попова, Д. М. Законы композиции. Композиционный центр [Электронный ресурс] : методические указания для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн / Д. М. Попова, С. Г. Шлеюк; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. дизайна. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 36189 Kb). - Оренбург : ОГУ, 2015. -Adobe Acrobat Reader 6.0 http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/9407_20151218.pdf

5.3 Периодические издания

1. Полиграфия : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2012–2018.
2. PUBLISH/ Паблиш = Паблиш : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2012–2018
3. Как : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2012–2018
4. Ди - Диалог искусств : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016, 2017, 2018.
5. Проект Россия : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
6. Реклама. Теория и практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016, 2017.

5.4 Интернет-ресурсы

1. Российская книжная палата <http://www.bookchamber.ru/>
2. Сайт журнала «Книжная индустрия» <http://www.bookind.ru/>

3. Сайт журнала «Книжное дело» <http://www.knigdelo.ru/>
4. Сайт Союза дизайнеров России <http://sdrussia.ru>
5. Ресурсы по верстке, полиграфии и шрифтам: Российская государственная библиотека: электронная библиотека / Доступ к ресурсу: <http://elibrary.rsl.ru/>

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Операционная система РЕД ОС.
2. Пакет офисных приложений LibreOffice.
3. Программная система для организации видео-конференц-связи MTS Link.
4. Яндекс.Браузер - браузер, созданный компанией «Яндекс» на основе движка (бесплатная версия) Режим доступа: <https://browser.yandex.ru>.
5. Пакет программного обеспечения для работы с графической информацией: CorelDRAWGraphicsSuite X7.
6. Пакет инструментальных средств для разработки издательских проектов и подготовки к печати полиграфической продукции Adobe Creative Suite 3 Design Standard Russian version Win включающий: Adobe Photoshop CS3, Adobe Illustrator CS3, Adobe InDesign CS3, Adobe Acrobat 8 Professional.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, курсового проектирования, практических занятий, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.