

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
издательского дела
Грачева Ж.В.
16.03.23

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.06 Дизайн книжных изданий

- 1. Код и наименование направления подготовки/специальности:**
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки
- 2. Профиль подготовки/специализация:** Дизайн
- 3. Квалификация (степень) выпускника:** Бакалавр искусств и гуманитарных наук
- 4. Форма обучения:** очная
- 5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:** кафедра издательского дела
- 6. Составитель программы:** Позднякова Ольга Витальевна, кандидат культурологии, преподаватель.
- 7. Рекомендована:** НМС филологического факультета, протокол № 6 от 16.03.2023 г.

8. Учебный год: 2026-2027

Семестр(ы): 7

9. Цели и задачи учебной дисциплины:

Цель дисциплины «Дизайн книжных изданий» состоит в том, чтобы дать обучающимся представление о роли книги в развитии общества, ее взаимосвязи с духовной и материальной культурой; об отличительных чертах и специфике детских книжных изданий, выделяемых по возрастной категории; изучить закономерности функционирования детской книги в обществе в разные периоды ее развития. В ходе преподавания дисциплины освещается исторический опыт и основные тенденции выпуска изданий указанных разделов в XX – начале XXI века, анализируется отечественный и зарубежный издательский опыт на протяжении всех этапов развития детского книгоиздания. Определяются перспективы дальнейшего развития и функционирования печатной детской книги.

Задачи дисциплины:

- обнаружить основания для характеристики детской книги в качестве феномена культуры и определить ее роль в жизни ребенка на разных этапах его развития;
 - выделить в истории детской книги основные этапы ее становления;
 - систематизировать основные тенденции развития отечественной и зарубежной детской книги XX в., в том числе опыт авангардистских экспериментов;
 - охарактеризовать влияние цифровых технологий на современную книжную культуру и развитие традиционной детской книги;
 - определить основные характеристики книги как арт-объекта в условиях современных культурных инноваций;
 - выявить значение и функции современной детской книги в контексте культурного досуга ребенка.
- Дисциплина реализуется частично в форме практической подготовки (ПП).

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:

Предшествующие данной дисциплине курсы: «История и теория искусства», «Композиция в дизайне», «Графический дизайн».

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам:

- студент должен знать историю и теорию искусства, основные характеристики стилевых направлений в искусстве;
- уметь ориентироваться в исторических эпохах;
- знать композиционные схемы, приемы и принципы;
- знать теорию цвета, типы шрифтов.

Курс «Дизайн книжных изданий» является предшествующим для дисциплин «Анализ и интерпретация произведений искусства».

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их достижения:

Название компетенции	Код(ы)	Индикатор(ы)	Планируемые результаты обучения
Организует деятельность учащихся, направленную на освоение дополнительной общеобразовательной программы.	ПК-1	ПК-1.1	Знать: основы книжного дизайна Уметь: организовывать профильный образовательный процесс Владеть: навыками педагогической деятельности в сфере книжного дизайна
Использует принципы разработки дизайнерского проекта, свойства используемых материалов и возможности применяемых технологий	ПК-4	ПК-4.1	Знать: принципы разработки дизайнерского проекта Уметь: создавать дизайн-концепцию Владеть: навыками работы в различных графических редакторах

Организует работу по выполнению дизайнерского проекта, имеет представление о принципах художественного конструирования и технического моделирования	ПК -4	ПК-4.2	Знать: различные стилевые направления и художественные приемы в оформлении детской книги и иллюстрировании Уметь: анализировать композиционные принципы и приемы в иллюстрировании детской книги. Владеть: навыками организации работы по выполнению дизайнерского проекта
Использует знания по рисунку, живописи, теории композиции, цветоведению, компьютерной графике, разных графических техник и специализированных компьютерных программ при проектировании объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации	ПК - 4	ПК-4.3	Знать: принципы работы основных графических редакторов Уметь: создавать медиапродукт Владеть: навыками работы в различных графических редакторах; художественно-образным и объемно-пространственным мышлением, художественным вкусом и креативностью
Использует навыки организации своей деятельности, согласования дизайнерских решений с заказчиком и контроля за реализацией дизайнерского проекта	ПК -5	ПК -5.3	Знать: основы книжного дизайна Уметь: организовывать творческий процесс Владеть: навыками организации своей деятельности, согласования дизайнерских решений с заказчиком и контроля за реализацией дизайнерского проекта

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.(в соответствии с учебным планом) — 108 ч./ 3 ЗЕТ.

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) - зачет с оценкой

13. Трудоемкость по видам учебной работы

Вид учебной работы		Трудоемкость				
		Всего	По семестрам			
			№7 семестра		№ семестра	
		ч.	ч., в форме ПП	ч.	ч., в форме ПП	
Аудиторные занятия		64				
в том числе:	лекции		32			
	практические		32	18		
	лабораторные					
Самостоятельная работа		44	44			
в том числе: курсовая работа (проект)						
Форма промежуточной аттестации (зачет с оц. – 7 час.)		7				
Итого:			108			

13.1. Содержание дисциплины

п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК *
1. Лекции			
1.1	Введение. Детская книга как культурный феномен	Предмет и задачи курса «Дизайн детской книги». Актуальность печатной формы детской книги в предметном мире ребенка. Культурный феномен детской книги.	
1.2	Определение дефиниции «детская книга»	Понятия «книга», «детская книга». Особенности определения детской книги (<i>Педагогический энциклопедический словарь, Российская педагогическая энциклопедия</i>). Определения четырех групп «изданий книжных для детей и подростков» (по ОСТ 29.127-2002). Определение периода «детство», его особенности. Периодизация типов отношений родителей и детей в истории (по Л. Демозу). Функции детской книги.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5783
1.3	Издательская классификация детских книг	- Книги для детей дошкольного возраста; - книги для детей младшего школьного возраста; - книги для подростков (средний и старший школьный возраст).	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5783
1.4	Роль детской книги в развитии ребенка на разных этапах его развития	Связь между возрастными особенностями развития ребенка и восприятием им книги, текстовой и иллюстративной информации в ней. Понятие ведущей деятельности в развитии ребенка.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5783
1.5	Этапы становления содержания и оформительской культуры детской книги	Начальный этап (европейские страны - XV в., Россия - XVII в.). Эпоха Просвещения. Издание учебных книг для детей в Европе. Первый в России журнал для детей «Детское чтение для сердца и разума» просветителя Н.И. Новикова. Эпоха Романтизма. Первый европейский «издательский бум» начала XIX в. Художественное направление Модерн (кон. XIX в. - нач. XX в.). Расцвет книжной графики. Период развития искусства детской книги. Американская книга с картинками нач. XX в. (У.У. Денслоу, Г. Пайл). Определение характеристик детской книги как произведения литературного и полиграфического искусств.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5783

1.6	Основные тенденции в эволюции отечественной и зарубежной детской книги XX в.	<p>Детская книга нач. XX вв. как лаборатория авангардистских экспериментов.</p> <p>Проектирование нового типа - книги-игрушки. Отечественный и европейский опыт.</p> <p>Производственная детская книга. Особенности содержания и иллюстрирования. Отечественный и американский опыт.</p> <p>Советский анималистический жанр в детской книге.</p> <p>Развитие принципов и эстетики соцреализма в детском книгоиздании.</p> <p>Издательский бум 1950-1960-х гг.</p> <p>Творчество представителей «неофициального искусства» в СССР - московского концептуализма в детской книге.</p> <p>Период расцвета американского детского книгоиздания (1960 -1970-е гг.).</p>	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5783
1.7	Детская книга в эпоху цифровой культуры	<p>Бытование традиционной детской книги в условиях активного и повсеместного развития цифровых технологий.</p> <p>Концептуальные изменения в содержании, форме и функционировании, происходящие в современной детской книге.</p>	
1.8	Реализация концепции «детская книга как арт-объект»	<p>Отражение идей постмодернизма при формировании образа современной детской книги. Определение ведущих характеристик арт-объекта.</p> <p>Примеры отечественных и зарубежных современных книгоиздательских практик.</p>	
1.9	Современная детская книга в контексте культурного досуга ребенка	<p>Формы реализации концепции «детская книга как арт-объект» в культурном пространстве ребенка на примере современных музейного, выставочного, фестивального и библиотечного пространств, на театральной сцене и адаптационных площадках для детей с ограниченными возможностями, на территории книжных клубов и книжных магазинов. Примеры отечественного (в т.ч. воронежского) и западного опыта.</p>	
2. Практические занятия / Практическая подготовка			

2.1	Этапы становления содержания и оформительской культуры детской книги	<p>Начальный этап (европейские страны - XV в., Россия - XVII в.).</p> <p>Эпоха Просвещения. Издание учебных книг для детей в Европе.</p> <p>Первое европейское детское периодическое издание. Первый в России журнал для детей.</p> <p>Эпоха Романтизма. Первый европейский «издательский бум» начала XIX в. Детские книги Европы периода романтизма.</p> <p>Художественное направление Модерн (кон. XIX в. - нач. XX в.).</p> <p>Особенности английской книжки-картинки.</p> <p>Творчество ведущих немецких художников-графиков</p> <p>Книгоиздательская деятельность И.Н. Кнебеля в России.</p> <p>Американская книга с картинками нач. XX в.</p>	
2.2	Основные тенденции в эволюции отечественной и зарубежной детской книги XX в.	<p>Детская книга нач. XX вв. как лаборатория авангардистских экспериментов. Творческие эксперименты художников отдела детской литературы ГИЗа.</p> <p>Проектирование нового типа - книги-игрушки. Книга-манифест Э. Лисицкого «Супрематический сказ про два квадрата в 6-ти постройках», книги немецкого художника К. Швиттерса.</p> <p>Советский анималистический жанр в детской книге.</p> <p>Развитие принципов и эстетики соцреализма в детском книгоиздании.</p> <p>Жанр «комикс» в отечественной и западной детской книге, популяризация диснеевских персонажей в иллюстрации.</p> <p>Издательский бум 1950-1960-х гг.</p> <p>Период расцвета американского детского книгоиздания (1960 -1970-е гг.).</p>	
2.3	Детская книга в эпоху цифровой культуры	<p>Бытование традиционной детской книги в условиях активного и повсеместного развития цифровых технологий.</p> <p>Концептуальные изменения в содержании, форме и функционировании, происходящие в детской книге сегодня.</p>	
2.4	Реализация концепции «детская книга как арт-объект». Создание макета обложки детской книги. Создание экслибриса	<p>Отражение идей постмодернизма при формировании образа современной детской книги.</p> <p>Создание макета обложки детской книги. Создание экслибриса</p>	
2.5	Современная детская книга в контексте культурного досуга ребенка	<p>Формы реализации концепции «детская книга как арт-объект».</p>	

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Виды занятий (количество часов)			
		Лекции	Практические	Самостоятельная работа	Всего

1.	Введение. Детская книга как культурный феномен	2		2	4
2.	Определение дефиниции «детская книга»	4		2	6
3.	Издательская классификация детских книг	4		2	6
4.	Роль детской книги в развитии ребенка на разных этапах его развития	4		2	6
5.	Этапы становления содержания и оформительской культуры детской книги	4		4	8
6.	Основные тенденции в эволюции отечественной и зарубежной детской книги XX в.	4		4	8
7.	Детская книга в эпоху цифровой культуры	4		4	8
8.	Реализация концепции «детская книга как арт-объект»	4		4	8
9.	Современная детская книга в контексте культурного досуга ребенка	2		4	6
10	Этапы становления содержания и оформительской культуры детской книги		6	4	10
11	Основные тенденции в эволюции отечественной и зарубежной детской книги XX в.		6	2	8
12	Детская книга в эпоху цифровой культуры		6	2	8
13	Реализация концепции «детская книга как арт-объект». Создание макета обложки детской книги. Создание экслибриса		6	4	10
14	Современная детская книга в контексте культурного досуга ребенка		8	4	12
	Зачет				
	Итого:	32	32	44	108

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

При подготовке ко всем занятиям студентам рекомендуется обращаться к литературе, указанной в списке.

Сообщения, с которыми обучающиеся выступают на практических занятиях, должны сопровождаться презентациями, выполненными в программе Microsoft Power Point. Презентация должна состоять минимум из 4 слайдов, содержащих изображения и текст, связанные с темой сообщения. Каждый слайд следует прокомментировать.

При написании теста и контрольной работы студентам не разрешается пользоваться дополнительными материалами. На выполнение контрольной работы отводится 40 минут.

Реферат оформляется согласно требованиям, установленным в ВГУ, и должен включать в себя титульный лист, содержание, основной текст (каждая отдельная глава / раздел – с новой страницы), заключение, список использованной литературы. Объем работы - примерно 12-20 страниц.

14. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для всех видов источников)

а) основная литература;

1,	Кузвесова, Н. Л. История графического дизайна: от модерна до конструктивизма : учебное пособие / Н. Л. Кузвесова ; Уральская государственная архитектурно-художественная академия. – Екатеринбург : Архитектон, 2015. – 107 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455462
2	Панкратов, Ф. Г. Основы рекламы : учебник / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, В. Г. Шахурин. – 18-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 538 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684499
3	Шпаковский, В. О. PR-дизайн и PR-продвижение : учебное пособие / В. О. Шпаковский, Е. С. Егорова. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 453 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493884

б) дополнительная литература:

№ п/п	Источник
4	Муртазина, С. А. История графического дизайна и рекламы : учебное пособие : [16+] / С. А. Муртазина, В. В. Хамматова ; Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2013. – 124 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259068
5	Веселова, Ю. В. Графический дизайн рекламы. Плакат : учебное пособие / Ю. В. Веселова, О. Г. Семёнов. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2012. – 104 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228990
6	Смирнова, Л. Э. История и теория дизайна : учебное пособие / Л. Э. Смирнова ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2014. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841 (дата обращения: 03.03.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3096-5. – Текст : электронный.
7	Смородина, Е. И. Компьютерные технологии в проектировании среды: программный пакет ArchiCAD : учебное пособие : [16+] / Е. И. Смородина ; Омский государственный технический университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. – 83 с. : ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683282 (дата обращения: 03.03.2022). – Библиогр.: с. 77-78.
8	Шандриков, А. С. Информационные технологии : учебное пособие : [16+] / А. С. Шандриков. – 3-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2019. – 445 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463339 (дата обращения: 03.03.2022). – Библиогр.: с. 426-430.

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

№ п/п	Источник
12	Полнотекстовая база «Университетская библиотека» - образовательный ресурс. - <URL: http://www.biblioclub.ru >
13	Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета. - (http://www.lib.vsu.ru/)

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

№ п/п	Источник
1	Муртазина, С. А. История графического дизайна и рекламы : учебное пособие : [16+] / С. А. Муртазина, В. В. Хамматова ; Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2013. – 124 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259068

15. Информационные технологии, используемые для реализации учебной дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-справочные системы (при необходимости)

Программа для создания презентаций Microsoft Power Point.

Аудитория должна быть оснащена персональными компьютерами с лицензионным программным обеспечением CS6 Design and WebPrem, включающим в себя:

-Adobe Photoshop,

-Adobe InDesign,

Реализация разделов дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК. - <https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5783>

16. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Компьютерный класс с выходом в Internet, мультимедийное оборудование, интерактивная доска SMART Board 680 77", проектор InFocus IN116ха

17. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следующих разделов дисциплины:

№п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Компетенция(и)	Индикатор(ы) достижения компетенции	Оценочные средства
1.	Темы: Начальный этап (европейские страны - XV в., Россия - XVII в.). Эпоха Просвещения. Издание учебных книг для детей в Европе. Первая «развлекательная» книжка с картинками	ПК -4	ПК-4.3	Контрольная работа, практические занятия по теме «Этапы становления содержания и оформительской культуры детской книги», список тем для докладов
	для детей. Первое европейское детское периодическое издание. Первый в России журнал для детей. Эпоха Романтизма. Первый европейский «издательский бум» начала XIX в. Художественное направление Модерн (кон. XIX в. - нач. XX в.). Особенности английской книжки-картинки. Творчество ведущих немецких художников-графиков Книгоиздательская деятельность И.Н. Кнебеля в России. Американская книга с картинками нач. XX в.	ПК -4	ПК-4.3	

2.	<p>Темы: Детская книга нач. XX вв. Творческие эксперименты художников отдела детской литературы ГИЗа. Проектирование нового типа - книги-игрушки. Производственная детская книга. Советский анималистический жанр в детской книге. Развитие принципов и эстетики соцреализма в детском книгоиздании. Жанр «комикс». Издательский бум 1950-1960-х гг. Зарождение авторской детской книги. Иллюстрации представителей «неофициального искусства» в СССР в детской книге. Период расцвета американского детского книгоиздания (1960 - 1970-е гг.).</p>	ПК -4	ПК-4.3	Контрольная работа, практические занятия по теме «Основные тенденции в эволюции отечественной и зарубежной детской книги XX в.», список тем для докладов
3.	<p>Темы: Бытование традиционной детской книги в условиях активного и повсеместного развития цифровых технологий. Концептуальные изменения в содержании, форме и функционировании.</p>	ПК-1	ПК-1.1	Контрольная работа, практические занятия по теме «Детская книга в эпоху цифровой культуры», список тем для докладов
4.	<p>Темы: Формы реализации концепции «детская книга как арт-объект» в культурном пространстве ребенка. Примеры отечественного (в т.ч. воронежского) и западного опыта. Создание макета обложки детской книги и экслибриса</p>	ПК-1 ПК -4 ПК -5	ПК-1.1 ПК-4.1 ПК-4.2 ПК-4.3 ПК -5.3	Темы для докладов с подготовкой презентации, контрольная работа, практические занятия по теме раздела Создание макета обложки детской книги и экслибриса
Аттестация				Вопросы для зачета ТЕСТИРОВАНИЕ

18. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры оценивания

20.1 Текущий контроль успеваемости

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств:

20.1.1 Темы контрольных работ (текущая аттестация)

1. Связь между возрастными особенностями развития ребенка и восприятием им книги, текстовой и иллюстративной информации в ней. Понятие ведущей деятельности в развитии ребенка.
2. Детская книга как культурный феномен.

3. Начальный этап развития детской иллюстрированной книги (европейские страны - XV в., Россия - XVII в.).
4. Эпоха Просвещения. Издание учебных книг для детей. Появление развлекательных книжек с картинками. Первые европейские и русские периодические издания для детей.
5. Детские книги Европы и России периода романтизма.
6. Художественное направление Модерн. Расцвет книжной графики. Период развития искусства детской книги.
7. Детская книга нач. XX вв. как лаборатория авангардистских экспериментов.
8. Развитие принципов и эстетики соцреализма в детском книгоиздании.
9. Издательский бум 1950-1960-х гг. Зарождение авторской детской книги
10. Период расцвета американского детского книгоиздания (1960 -1970-е гг.).
11. Отражение идей постмодернизма при формировании образа современной детской книги.
12. Формы реализации концепции «детская книги как арт-объект». Примеры отечественных и зарубежных современных книгоиздательских практик.
13. Формы реализации концепции «детская книги как арт-объект» в культурном пространстве ребенка.

20.1.2 Темы для докладов

14. Связь между возрастными особенностями развития ребенка и восприятием им книги, текстовой и иллюстративной информации в ней. Понятие ведущей деятельности в развитии ребенка.
15. Издательство Дж. Ньюбери в Англии.
16. Просветительская деятельность Н. И. Новикова.
17. Первое европейское детское периодическое издание «Лейпцигский еженедельный листок» просветителя И.К. Аделунга . Первый в России журнал для детей «Детское чтение для сердца и разума» просветителя Н.И. Новикова.
18. Популярные детские писатели XVIII - XIX века (Европа, Россия).
19. Детские книги Европы периода романтизма
20. Художественное направление Модерн (кон. XIX в. – нач. XX в.). Расцвет книжной графики. Период развития искусства детской книги.
21. Книжное дело в России в конце XX - нач. XXI вв.
22. Детская книга нач. XX вв. как лаборатория авангардистских экспериментов. Отечественный и зарубежный опыт.
23. Художники-иллюстраторы российской печатной книги.
24. Современные отечественные издательства детской книги
25. Современные европейские издательства детской книги
26. Современные американские издательства детской книги
27. Современные формы реализации концепции «детская книги как арт-объект» в культурном пространстве ребенка на примере музейного, выставочного, фестивального и библиотечного пространств, на театральной сцене и адаптационных площадках для детей с ограниченными возможностями, на территории книжных клубов и книжных магазинов. Отечественный опыт.
28. Современные формы реализации концепции «детская книги как арт-объект» в культурном пространстве ребенка на примере музейного, выставочного, фестивального и библиотечного пространств, на театральной сцене и адаптационных площадках для детей с ограниченными возможностями, на территории книжных клубов и книжных магазинов. Зарубежный опыт.
29. Японская (китайская) иллюстрированная детская книга. Традиции и инновации.

20.1.3 Планы практических занятий по теме «Дизайн детской книги»

Этапы становления содержания и оформительской культуры детской книги

1. Начальный этап. «Букварь в лицах» иеромонаха К. Истомина.
2. Эпоха Просвещения. Издание учебных книг для детей в Европе. Первая «развлекательная» книжка с картинками.
3. Первое европейское детское периодическое издание. Первый в России журнал для детей.
4. Эпоха Романтизма. Европейский «издательский бум» начала XIX в.
5. Детские книги Европы периода романтизма.
6. Художественное направление Модерн (кон. XIX в. - нач. XX в.). Расцвет книжной графики. Период развития искусства детской книги.
7. Особенности английской книжки-картинки.
8. Творчество ведущих немецких художников-графиков
9. Деятельность русских иллюстраторов периода модерна. Возрождение национальных традиций.

10. Книгоиздательская деятельность И.Н. Кнебея в России.
11. Американская книга с картинками нач. XX в.

Основные тенденции в эволюции отечественной и зарубежной детской книги XX в.

1. Детская книга нач. XX вв. как лаборатория авангардистских экспериментов. Становление в отечественной издательской практике «новой книги для новых деток».
2. Творческие эксперименты художников отдела детской литературы ГИЗа.
3. Проектирование нового типа - книги-игрушки. Отечественный и европейский опыт.
4. Книга-манифест Э. Лисицкого «Супрематический сказ про два квадрата в 6-ти постройках», книги немецкого художника К. Швиттерса. Новый взгляд на выразительные возможности типографики.
5. Производственная детская книга. Особенности содержания и иллюстрирования. Отечественный и американский опыт.
6. Советский анималистический жанр в детской книге.
7. Развитие принципов и эстетики соцреализма в детском книгоиздании.
8. Жанр «комикс» в отечественной и западной детской книге, популяризация диснеевских персонажей в иллюстрации.
9. Издательский бум 1950-1960-х гг. Зарождение авторской детской книги.
10. Возрождение интереса советских иллюстраторов к сказке.
11. Иллюстрации представителей «неофициального искусства» в СССР в детской книге.
12. Период расцвета американского детского книгоиздания (1960 -1970-е гг.).

Детская книга в эпоху цифровой культуры

1. Бытование традиционной детской книги в условиях активного и повсеместного развития цифровых технологий.
2. Объективные трансформации в современном детстве, порождающие формирование «цифрового поколения», «цифровых детей».
3. Концептуальные изменения в содержании, форме и функционировании, происходящие в детской книге сегодня.

Реализация концепции «детская книга как арт-объект»

1. Отражение идей постмодернизма при формировании образа современной детской книги.
2. Определение ведущих характеристик арт-объекта.
3. Выявление ведущих характеристик детской книги в статусе арт-объекта.
4. Формы реализации концепции «детская книга как арт-объект». Примеры отечественных и зарубежных современных книгоиздательских практик.

Современная детская книга в контексте культурного досуга ребенка

1. Формы реализации концепции «детская книга как арт-объект» в культурном пространстве ребенка на примере современных музейного, выставочного, фестивального и библиотечного пространств, на театральной сцене и адаптационных площадках для детей с ограниченными возможностями, на территории книжных клубов и книжных магазинов. Примеры отечественного (в. ч.с. воронежского) и западного опыта.

20.1.4 Промежуточный контроль успеваемости

20.1.5 Перечень вопросов к зачету

1. Актуальность печатной формы детской книги в предметном мире ребенка.
2. Культурный феномен детской книги.
3. Понятия «книга», «детская книга». Особенности определения детской книги
4. Определения четырех групп «изданий книжных для детей и подростков» (по ОСТ 29.127-2002).
5. Определение периода «детство», его особенности.
6. Периодизация типов отношений родителей и детей в истории (по Л. Демозу).
7. Функции детской книги.
8. Издательская классификация детских книг.
9. Связь между возрастными особенностями развития ребенка и восприятием им книги, текстовой и иллюстративной информации в ней. Понятие ведущей деятельности в развитии ребенка.
10. Начальный этап развития детской иллюстрированной книги (европейские страны - XV в., Россия - XVII в.).
11. «Букварь в лицах» иеромонаха К. Истомина (1692 г.).

12. Русский лубок с фольклорными текстами (народными картинками или «потешными листами») на темы народных сказок (сер. XIX в.)
13. Труд чешского педагога-гуманиста Я.А. Коменского детская книга «Мир чувственных вещей в картинках» (XVII в.)
14. Эпоха Просвещения. Издание учебных книг для детей в Европе.
15. Первая «развлекательная» книжка с картинками для детей «Маленькая прелестная карманная книжечка» (издательство Дж. Ньюбери в Англии).
16. Первое европейское детское периодическое издание «Лейпцигский еженедельный листок» просветителя И.К. Аделунга .
17. Первый в России журнал для детей «Детское чтение для сердца и разума» просветителя Н.И. Новикова.
18. Эпоха Романтизма. Первый европейский «издательский бум» начала XIX в.
19. Детские книги Европы периода романтизма (народные сказки, легенды, саги, стихи и песенки для детей, небылицы, книги о природе), созданные профессиональными писателями и иллюстраторами .
20. Феномен детской иллюстрированной книги психиатра Г. Гофмана «Степка-Растрепка»
21. Художественное направление Модерн (кон. XIX в. - нач. XX в.). Расцвет книжной графики. Период развития искусства детской книги.
22. Особенности английской книжки-картинки периода Модерн (художники К. Гринауэй, Р. Калдекотт, У. Крейн).
23. Творчество немецких художников-графиков периода Модерн (Г. Каспари, О. Уббелоде, Ф. Штассен.).
24. Деятельность русских иллюстраторов периода Модерна (А.Н. Бенуа, И.Я. Билибин, В.М. Васнецов, С.В. Малютин, Г.И. Нарбут, Е.Д. Поленова) и возрождение национальных традиций в детской иллюстрированной книге.
25. Книгоиздательская деятельность И.Н. Кнебея в России.
26. Творческая деятельность художников общества «Мир искусства» в оформлении детской книги.
27. Американская книга с картинками нач. XX в. (У.У. Денслоу, Г. Пайл).
28. Определение характеристик детской книги как произведения литературного и полиграфического искусств.
29. Детская книга нач. XX вв. как лаборатория авангардистских экспериментов. Становление в отечественной издательской практике «новой книги для новых деток».
30. Творческие эксперименты художников отдела детской литературы ГИЗа (В.В. Лебедев, Э.А. Будогоский, М.Н. Бутрова, Ю.А. Васнецов, В.И. Курдов, Г.З. Левин, А.Ф. Пахомов, Н.Э. Радлов, А.Н. Самохвалов, В.Е. Татлин, Е.И. Чарушин, Т.В. Шишмарёва, Е.К. Эвенбах).
31. Примеры иллюстрирования детских стихов В.В. Маяковского разными художниками.
32. Проектирование нового типа - книги-игрушки. Отечественный и европейский опыт.
33. Книга-манифест Э. Лисицкого «Супрематический сказ про два квадрата в 6-ти постройках», книги немецкого художника К. Швиттерса. Новый взгляд на выразительные возможности типографики.
34. Производственная детская книга. Особенности содержания и иллюстрирования. Отечественный и американский опыт.
35. Советский анималистический жанр в детской книге (В.А. Ватагин, В.И. Белашев, И.С. Ефимов, А.Н. Комаров, Н.Н. Кондаков, Е.И. Чарушин).
36. Развитие принципов и эстетики соцреализма в детском книгоиздании.
37. Жанр «комикс» в отечественной и западной детской книге, популяризация диснеевских персонажей в иллюстрации.
38. Издательский бум 1950-1960-х гг. Зарождение авторской детской книги (Л. Лионни, М. Сендаке в США, П. Куратене и А. Франсуа во Франции, Б. Шредере в Германии, Э. Лудзати в Италии, К. Перельоне в Испании, И.С. Ольсене в Дании и др.)
39. Возрождение интереса советских иллюстраторов к сказке (А.В. Кокорин, В.М. Конашевич, Т.А. Маврина, М.П. Митурич, В.Д. Пивоваров, Н.Е. Попов, А.И. Порет, Л.А. Токмаков, Г.А.В. Траугот и др.)
40. Творчество представителей «неофициального искусства» в СССР - московского концептуализма в детской книге (Э.В. Булатов, О.В. Васильев, И.И. Кабаков, В.Д. Пивоваров).
41. Период расцвета американского детского книгоиздания (1960 -1970-е гг.).
42. Бытование традиционной детской книги в условиях активного и повсеместного развития цифровых технологий.

43. Объективные трансформации в современном детстве, порождающие формирование «цифрового поколения», «цифровых детей».
44. Концептуальные изменения в содержании, форме и функционировании, происходящие в современной детской книге.
45. Отражение идей постмодернизма при формировании образа современной детской книги. Определение ведущих характеристик арт-объекта. Выявление ведущих характеристик детской книги в статусе арт-объекта.
46. Формы реализации концепции «детская книга как арт-объект». Примеры отечественных и зарубежных современных книгоиздательских практик.
47. Формы реализации концепции «детская книга как арт-объект» в культурном пространстве ребенка на примере современных музейного, выставочного, фестивального и библиотечного пространств, на театральной сцене и адаптационных площадках для детей с ограниченными возможностями

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

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного университета. Текущая аттестация проводится в форме устного опроса, письменной контрольной работы. Критерии оценивания приведены выше.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования.

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний.

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.

Критерии оценивания компетенций	Уровень сформированности компетенций	Шкала оценок
Продемонстрированы знания основных этапов развития отечественной и зарубежной детской иллюстрированной книги; умение ориентироваться в историческом процессе развития книжного дела; знания специфики детских изданий и их связь с различными этапами развития ребенка в период детства; наиболее важных сведений из истории развития указанных разделов отечественного книжного репертуара; основных издающих организаций, значительных издательских проектов. Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом и теоретическими основами дисциплины, способен иллюстрировать ответ примерами, фактами. Обучающийся проявлял способность к самоорганизации в процессе подготовки к практическим занятиям.	Повышенный уровень	Зачтено с оценкой отлично
Ответ не соответствует одному (двум) из выше перечисленных показателей, но обучающийся дает правильные ответы на дополнительные вопросы. Недостаточно продемонстрировано умение определять тип издания или содержатся отдельные пробелы в знаниях по истории детской книги. Обучающийся проявлял способность к самоорганизации в процессе подготовки к практическим занятиям.	Базовый уровень	Зачтено с оценкой хорошо
Ответ на контрольно-измерительный материал не соответствует любым двум (трем) из перечисленных показателей, обучающийся дает неполные ответы на дополнительные вопросы. Демонстрирует частичные знания по истории детской книги, стилям, художественным приемам и технологиям; лишь частично владеет теоретическими основами дисциплины. В течение семестра обучающийся проявил навыки самостоятельной работы с литературными источниками; подготовил доклад и/или сообщение.	Пороговый уровень	Зачтено с оценкой удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания по дисциплине, допускает грубые ошибки. В течение семестра обучающийся не проявил навыков самостоятельной работы; доклад и/или сообщение не были представлены на практических занятиях.	–	Не зачтено
---	---	------------

ТЕСТИРОВАНИЕ

тестовые задания (закрытого типа среднего уровня сложности)

Критерии оценивания:

средний уровень сложности (одиночный выбор, множественный выбор, соответствие):

1 балл - указан верный ответ;

0 баллов - указан неверный ответ, в том числе частично.

Задание 1.

В начале XX века в России в профессиональном сообществе художников-иллюстраторов появляется термин «искусство книги». Автором данного термина является:

- а) М.В. Добужинский
- б) А.Н. Бенуа
- в) А. Муха
- г) И.Я Билибин

Модель ответа: б) А.Н. Бенуа

Задание 2.

Вам необходимо создать обложку в технике силуэт. Какой прием вы будете использовать?

- а) контраст
- б) лессировка
- в) мозаика
- г) коллаж

Модель ответа: а) контраст

Задание 3.

Заполните пропуск. «... - книжное издание, в котором главным являются изображения, а текст, если присутствует, вторичен и носит характер подписей к ним». Введите ответ с заглавной буквы в единственном числе именительного падежа без точки в конце.

Модель ответа: Книжка-картинка

Задание 4.

Заполните пропуск. «... - это миниатюра, книжный знак, удостоверяющий владельца книги». Введите ответ с заглавной буквы в единственном числе именительного падежа без точки в конце.

Модель ответа: Эклибрис

Задание 5.

Заполните пропуск. «... - это элемент конструкции книги, лист, соединяющий книжный блок с переплётной крышкой». Введите ответ с заглавной буквы в единственном числе именительного падежа без точки в конце.

Модель ответа: Форзац

Задание 6.

Данный вид иллюстрации располагается перед титульным листом, на левой стороне разворота титульного листа. Часто представляет собой портрет писателя или главного героя. Выберите правильный ответ:

- а) иллюстрация-фронтиспис
- б) иллюстрация-концовка
- в) иллюстрация-заставка
- г) иллюстрация-титул

Модель ответа: а) иллюстрация-фронтиспис

Задание 7.

Крупная, отличная от других, первая буква главы, раздела или целой книги. Часто дополнительно украшается декором и выделяется цветом. Выберите правильный ответ:

- а) буквица
- б) экслибрис
- в) заглавная буква

Модель ответа: а) буквица

тестовые задания (открытого типа среднего уровня сложности)

Критерии оценивания:

средний уровень сложности:

2 балла - указан верный ответ;

0 баллов - указан неверный ответ, в том числе частично.

Задание 8.

Заполните пропуск. «... - это класс типографских наборных шрифтов с засечками, появившийся в эпоху Возрождения в Западной Европе». Введите ответ с большой буквы без точки в конце.

Модель ответа: Антиква

Задание 9.

Заполните пропуск. «... - это шрифт без засечек». Введите ответ с большой буквы без точки в конце.

Модель ответа: Гротеск