

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
издательского дела
Грачева Ж.В.
25.04.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 История книжной иллюстрации

- 1. Код и наименование направления подготовки/специальности:**
42.03.03 Издательское дело
- 2. Профиль подготовки/специализация:** Редактирование и дизайн средств информации
- 3. Квалификация выпускника:** бакалавр
- 4. Форма обучения:** очная
- 5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:**
0909 издательского дела
- 6. Составители программы:** Позднякова Ольга Витальевна, кандидат культурологии, преподаватель
- 7. Рекомендована:** НМС филологического факультета протокол № 8 от 25.04.2024 г.
- 8. Учебный год:** 2024-2025 **Семестр(ы):** 2

9. Цели и задачи учебной дисциплины

Ведущая цель курса «История книжной иллюстрации» состоит в том, чтобы дать представление о книжной иллюстрации как специфической области визуальных искусств, ее функциях, о различных выразительных средствах и технологиях, применяемых при иллюстрировании книжной продукции.

Тип задач профессиональной деятельности: редакторский

Цели и задачи учебной дисциплины

Цели освоения учебной дисциплины:

дать представление о книжной иллюстрации как специфической области визуальных искусств, ее функциях, о различных выразительных средствах и технологиях, применяемых при иллюстрировании книжной продукции.

Задачи учебной дисциплины:

- изучить теоретические основы истории книжной иллюстрации;
- рассмотреть различные виды графических техник и их технологические особенности;
- применять творческие способности, художественно-образное и объёмно-пространственное мышление, эстетическое восприятие.

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:

Данная учебная дисциплина входит в раздел вариативной части блока Б1 «Часть, формируемая участниками образовательных отношений». Предшествующие данной дисциплине курсы:

«Книжная эстетика и культурная антропология».

Требования к входным знаниям, умениям и навыкам:

- студент должен знать специфику книжной культуры, основные этапы развития зарубежной и отечественной литературы;
- уметь ориентироваться в исторических эпохах;
- уметь анализировать памятники книжной культуры в разрезе исторических и культурных событий.

Курс «История книжной иллюстрации» является предшествующим для дисциплин «Дизайн детской книги», «Дизайн печатной продукции», «Дизайн книги: конструктивный аспект».

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
ПК-2.1 Обеспечивает отражение достижений мировой науки и культуры в медиапродуктах	ПК-2	ПК-2.1	Знать: - историю и основы дизайна, его основные понятия и специфику; - историю зарождения, становления и тенденций развития индустриального отечественного дизайна в XX веке и нарождающиеся концепции в международном дизайне XXI века. Уметь: Применять терминологию и основные понятия дизайна, оценивать с исторических позиций новейшие веяния в дизайнерской практике Владеть: Знаниями о направлениях стилеобразования в дизайне, -владеть теоретическими знаниями, способствующими повышению профессионального и общекультурного уровня. Знать: принципы работы основных графических редакторов Уметь: создавать медиапродукт Владеть: навыками работы в различных графических редакторах; художественно -образным и объёмно-пространственным мышлением, художественным вкусом и креативностью.

<p>ПК-2. Формулировка компетенции: Способен распространять общечеловеческие ценности с помощью медиапродукта</p>			<p>Знать: современный литературный процесс; Уметь: - ориентироваться в области истории литературы; - применить соответствующие знания на практике - отразить достижения мировой науки и культуры в медиапродуктах Знать: основные факты, событий и имена современного русского литературного процесса; Уметь: применять историко-литературные и историко-культурные знания при анализе конкретных явлений современной литературы, анализировать существующие практики издания и продвижения современной литературы; Владеть: навыком анализа явлений современной литературы в контексте связанных с ее продвижением и рецепцией медиапродуктов. Знать историю редкой и антикварной книги в контексте истории отечественной и зарубежной культуры и историко-литературного процесса, владеть категориальным аппаратом, позволяющим исследовать редкие издания. Уметь применять историко-литературные и историко-культурные знания при анализе конкретных экземпляров редкой и антикварной книги. Владеть навыками анализа художественной структуры редкой книги в ее содержательном и формальном аспектах, владеть навыком составления текстов-описаний, информирующих о специфике редких изданий. Знать: - принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения профессиональных задач Уметь: - анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности; - анализировать спрос на издательскую продукцию.</p>
--	--	--	---

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

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) – зачет

13. Трудоемкость по видам учебной работы

Вид учебной работы		Трудоемкость			
		Всего	По семестрам		
			Семестр №1	Семестр №2	...
Контактная работа		44		44	
в том числе:	лекции	14		14	
	практические	30		30	
	лабораторные				
Самостоятельная работа		64		64	
Форма промежуточной аттестации - зачет		3		3	
Итого:		108		108	

а. Содержание дисциплины

п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК *
1. Лекции			
1.1	Введение. Общие сведения о специфике книжной иллюстрации. Искусство книги.	Предмет и задачи курса «История книжной иллюстрации».	
1.2	Графика как техника иллюстрации. История книжной иллюстрации .	Иллюстрация, основные понятия; назначение, виды, особенности. Типы, классификация в графике. Основные этапы зарождения и развития книжной иллюстрации.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5785
1.3	Материалы и инструменты станковой графики.	Черно-белые иллюстрации. Особенности воспроизведения цветной иллюстрации. Материалы: твердые, водно-клеевые. Примеры применения. Карандаш, итальянский карандаш. Тушь, чернила. Металлические пластины. Резцы, штихеля, шаберы. Офортный станок. Литографский камень. Растворы для травления. Составы для чернения.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5785
1.4	Художественно - смысловая нагрузка иллюстрации	Образно - смысловая сущность иллюстрации. Предметно- пространственная структура изображения. Основные способы художественного смысла в работе над книжной иллюстрацией.	https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5785
1.5	Техники исполнения иллюстрации	Графические приемы и техники создания иллюстраций. Карандаш, тушь, чернила. Гуашь, акварель, краски. Коллаж, фотомонтаж. Гравюра. Ксилография. Офорт. Линогравюра. Литография. Монотипия. Аппликация. Шелкография.	
1.6	Изображение в книге.	Изображение и слово. Изобразительный ряд книги. Взаимодействие изображений в книжном пространстве. Прямое иллюстрирование. Виды иллюстраций. Русская книга 1830-х годов. Художественные принципы русской футуристической книги. Иллюстрация в «производственной книжке». Образы науки и логика искусства. Графика и поэзия.	
1.7	Конструкция детской книги.	Особенности оформления детской книги. Книжка-картинка. Книжка - игрушка. Особенность иллюстраций для детских книг.	
2. Практические занятия			
2.1	Графика как техника иллюстрации.	Иллюстрация, основные понятия; назначение, виды, особенности. Типы, классификация в графике.	
2.2	Материалы и инструменты станковой графики.	Черно-белые иллюстрации. Особенности воспроизведения цветной иллюстрации. Материалы: твердые, водно-клеевые.	
		Примеры применения. Карандаш, итальянский карандаш. Тушь, бистр, чернила. Металлические пластины. Резцы, штихеля, шаберы. Офортный станок. Литографский камень. Растворы для травления. Составы для чернения.	

2.3	Художественно - смысловая нагрузка иллюстрации	Образно - смысловая сущность иллюстрации. Предметно- пространственная структура изображения. Основные способы художественного смысла в работе над книжной иллюстрацией.	
2.4	Техники исполнения иллюстрации	Графические приемы и техники создания иллюстраций. Карандаш, тушь, чернила. Гуашь, акварель, краски. Коллаж, фотомонтаж. Гравюра. Ксилография. Офорт. Линогравюра. Литография. Монотипия. Аппликация. Шелкография.	
2.5	Изображение в книге.	Изображение и слово. Изобразительный ряд книги. Взаимодействие изображений в книжном пространстве. Прямое иллюстрирование. Виды иллюстраций. Русская книга 1830-х годов. Художественные принципы русской футуристической книги. Иллюстрация в «производственной книжке». Образы науки и логика искусства. Графика и поэзия.	
2.6	Конструкция детской книги.	Особенности оформления детской книги. Книжка-картинка. Книжка - игрушка. Особенность иллюстраций для детских книг.	

б. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Виды занятий (количество часов)				
		Лекции	Практические	Лабораторные	Самостоятельная работа	Всего
1	Введение. Общие сведения о специфике книжной иллюстрации. Искусство книги.	2			8	10
2	Графика как техника иллюстрации. История книжной иллюстрации	2	4		10	16
3	Материалы и инструменты станковой графики.	2	4		10	16
4	Художественно - смысловая нагрузка иллюстрации	2	4		10	16
5	Техники исполнения иллюстраций	2	4		10	16
6	Изображение в книге.	2	6		10	18
7	Конструкция детской книги.	2	4		6	12
	зачет					
	Итого:	14	30		64	108

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студентам рекомендуется составлять развернутый конспект к каждой лекционной теме.

Практические задания рекомендуется выполнять с повторением каждого пункта два-три раза.

Студентам рекомендуется перед выполнением тестовых заданий, составить краткое перечисление основных терминов и определений по теме курса.

15. 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:

№ п/п	Источник
1.	Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Ю. Я. Герчук .– Изд. 2-е, испр. И доп. – Москва : РИП-холдинг, 2013 .– 315 с.

Б) дополнительная литература:

№ п/п	Источник
2.	Бесчастнов, Н. П. Сюжетная графика : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. - Москва : Владос, 2022. - 401 с. : табл. - (Изобразительное искусство). - Режим доступа: по подписке. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701333 .
3.	Кузвесо́ва, Н. Л. История графического дизайна: от модерна до конструктивизма : учебное пособие / Н. Л. Кузвесо́ва ; 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 .
4.	Куц, Т. В. Книжная культура западноевропейского Средневековья : учебное пособие / Т. В. Куц ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2019. - 135 с. : ил. - Режим доступа: по подписке. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=697288 .

В) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет):

№ п/п	Источник
1.	Полнотекстовая база «Университетская библиотека». - http://www.biblioclub.ru
2.	Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/
3.	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК.- https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5785

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы (учебно-методические рекомендации, пособия, задачки, методические указания по выполнению практических (контрольных), курсовых работ и др.)

№п/п	Источник
1.	Структура в дизайне печатной книги. Модульная сетка. Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] / О. В. Позднякова. - Воронеж: Издательско-полиграфический центрВоронежского государственного университета, 2011.- 19 с. Режим доступа: http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m11-123.pdf

16. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):

Аудитория должна быть оснащена персональными компьютерами с лицензионным программным обеспечениемCS6 DesignandWebPrem, включающим в себя:

- Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК.-

<https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5785>

-Adobe Photoshop,

-Adobe InDesign,

-Adobe IllustratorCorelDRAW Graphics Suite

Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Ноутбук, проекционное оборудование, система презентаций к практической части курса

Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестацийПорядок 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: Графические приемы и техники создания иллюстраций. Карандаш, тушь, чернила. Гуашь, акварель, краски. Коллаж, фотомонтаж. Гравюра. Ксилография. Офорт. Линогравюра. Литография. Монотипия. Аппликация. Шелкография	ПК-2	ПК-2.1	Контрольная работа, практические занятия по теме «Техники исполнения иллюстрации», список тем для докладов,
2.	Темы: Иллюстрация, основные понятия; назначение, виды, особенности. Типы, классификация в графике. Основные этапы зарождения и развития книжной иллюстрации.	ПК	ПК-2.1	Контрольная работа, практические занятия по теме «Графика как техника иллюстрации. История книжной иллюстрации», список тем для докладов,
3.	Темы: Образно - смысловая сущность иллюстрации. Предметно-пространственная структура изображения. Основные способы художественного смысла в работе над книжной иллюстрацией.	ПК	ПК-2.1	Контрольная работа, практические занятия по теме «Художественно - смысловая нагрузка иллюстрации», список тем для докладов,
4.	Темы: Особенности оформления детской книги. Книжка-картинка. Книжка - игрушка. Особенность иллюстраций для детских книг.	ПК	ПК-2.1	Контрольная работа, практические занятия по теме «Конструкция детской Книги». Темы для докладов с подготовкой презентации, практические занятия по теме раздела,
Промежуточная аттестация				Вопросы к зачету

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры оценивания

20.1 Текущий контроль успеваемости

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств:

Темы контрольных работ (промежуточная аттестация)

1. Графическая техника ксилография. Особенности, история возникновения.
2. Графическая техника литография. Особенности, история возникновения.
3. Графическая техника офорт. Особенности, история возникновения.
4. Цветная гравюра. Материалы, технология.
5. Монотипия. Акватипия. Особенности технологий.
6. Трафаретная графика (шелкография).
7. Высокая, глубокая и плоская печать. Фотомонтаж. Особенности применения в книжном иллюстрировании.
8. Эпоха Просвещения. Иллюстрирование развлекательных книжек с картинками для детей.
9. Детские книги Европы и России периода романтизма.
10. Художественное направление Модерн. Расцвет книжной графики. Период развития искусства детской книги.

11. Детская книга нач. XX вв. как лаборатория авангардистских экспериментов.
12. Издательский бум 1950-1960-х гг. Зарождение авторской детской книги.

20.1.1 Темы для докладов

1. Иллюстрирование произведений отечественных и зарубежных авторов XVIII века *(повыбору студента)*
2. Иллюстрирование произведений отечественных и зарубежных авторов XIX века *(повыбору студента)*
3. Иллюстрирование произведений отечественных и зарубежных авторов XX века *(повыбору студента)*
4. Иллюстрирование произведений современных отечественных и зарубежных авторов *(по выбору студента)*
5. Виды графических техник *(по выбору студента)*
6. Иллюстрирование детских книг Европы периода романтизма
7. Художественное направление Модерн (кон. XIX в. - нач. XX в.). Расцвет книжной графики. Период развития искусства детской книги.
8. Детская книга нач. XX вв. как лаборатория авангардистских экспериментов. Отечественный и зарубежный опыт.
9. Японская (китайская) иллюстрированная детская книга. Традиции и инновации.

20.1.2 Планы практических занятий по теме «История книжной иллюстрации»

Графика как техника иллюстрации.

1. Иллюстрация, основные понятия; назначение, виды, особенности.
2. Типы, классификация в графике.

Материалы и инструменты станковой графики.

1. Черно-белые иллюстрации.
2. Особенности воспроизведения цветной иллюстрации.
3. Материалы: твердые, водно-клеевые. Примеры применения.
4. Карандаш, итальянский карандаш.
5. Тушь, бистр, чернила.
6. Металлические пластины. Резцы, штихеля, шаберы.
7. Офортный станок.
8. Литографский камень.
9. Растворы для травления. Составы для чернения.
10. Художественно-смысловая нагрузка иллюстрации.
11. Образно - смысловая сущность иллюстрации.
12. Предметно-пространственная структура изображения.
13. Основные способы художественного смысла в работе над книжной иллюстрацией.

Техники исполнения иллюстрации

1. Графические приемы и техники создания иллюстраций.
2. Карандаш, тушь, чернила.
3. Гуашь, акварель, краски.
4. Коллаж, фотомонтаж.
5. Гравюра. Ксилография. Офорт.
6. Линогравюра. Литография.
7. Монотипия.
8. Аппликация.
10. Шелкография.

Изображение в книге

1. Изображение и слово. Изобразительный ряд книги.

2. Взаимодействие изображений в книжном пространстве.
3. Прямое иллюстрирование.
4. Виды иллюстраций.
5. Русская книга 1830-х годов.
6. Художественные принципы русской футуристической книги.
7. Иллюстрация в «производственной книжке».
8. Образы науки и логика искусства.
9. Графика и поэзия.

Конструкция детской книги

1. Особенности оформления детской книги.
2. Книжка-картинка. Книжка - игрушка.
3. Особенность иллюстраций для детских книг.

20.2 Промежуточный контроль успеваемости

Перечень вопросов к зачету:

1. Выразительный язык иллюстраций в детской книге.
2. Ксилография как самая древняя техника графики. Выдающиеся мастера в данной технике.
3. Гротеск (причудливое, контрастное, комичное; сочетание реального и фантастического, правда подобия и карикатуры).
4. Метафора (перенесение свойств одного предмета на другой на основании общего признака).
5. Чем отличается произведение уникальной графики от графики печатной? Дать определения и пояснения.
6. Перечислить художественные техники по основным группам искусства уникальной графики и по основным способам печати. Определить особенности.
7. Почему акварель и пастель относятся к «пограничным» техникам между графикой и живописью?
8. Традиционность подразделения графических искусств на уникальные и тиражные.
9. Образно-смысловая сущность иллюстрации.
10. Творчество Кравченко, Бисти.
11. Дать определение графической техники ксилография. Особенности, история возникновения.
12. Дать определение графической техники литография. Особенности, история возникновения.
13. Дать определение графической техники офорт. Особенности, история возникновения.
14. Понятие изобразительного стиля иллюстрации.
15. Тип воспроизведения иллюстрации.
16. Функционально-смысловой признак иллюстрации.
17. Графический лаконизм Кукрыниксов, А. Каневского, Б. Малахова.
18. Книжная иллюстрация. Особенности.
19. Этно-вспомогательная графика
20. Эскизно-подготовительная графика
21. Предметно-тематический признак в иллюстрации.
23. Что такое книжная графика? Зарождение и этапы развития.
24. История возникновения графики и ее место в искусстве.
25. Творчество В.А. Фаворского в книжной графике.
26. Особенности художественного языка комикса, структура изображения.
27. Цветная гравюра. Материалы, технология.
28. Монотипия. Акватипия. Особенности технологий.
29. Трафаретная графика (шелкография).
30. Разновидности произведений печатной графики.
31. Фотомонтажи А.М. Родченко, Э. Лисицкого.
32. Высокая, глубокая и плоская печать.

33. Литография. Материалы, технология.
34. Стиль и образность в графике.
35. Творчество В.В.Лебедева, В.М.Конашевича, А.М. Каневского, Т.А.Мавриной, братьев Траугот. Б.А. Дехтерева.
36. «Сухая игла», материалы, технология
37. Передача пространства средствами графики.
38. Контраст и способы его решения в композиции.
39. Акцент и способы его решения в композиции.
40. Ассоциации в иллюстрации (отдаленная связь, смежность по сходству или по контрасту).
41. История зарождения и развития книжной иллюстрации в Европе и Америке.
42. История зарождения и развития книжной иллюстрации в России.

Требования к выполнению заданий (или шкалы и критерии оценивания)

Для оценивания результатов обучения на зачете используются следующие показатели:

- 1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом дисциплины «История книжной иллюстрации»;
- 2) умение связывать теорию с практикой;
- 3) умение иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований;
- 4) умение определять стили и художественные приемы в оформлении и иллюстрировании книжных изданий.

Для оценивания результатов обучения на зачете используется - зачтено, не зачтено.

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.

Критерии оценивания компетенций	Уровень сформированности компетенций	Шкала оценок
Продемонстрированы знания основных этапов развития отечественной и зарубежной книжной иллюстрации; умение ориентироваться в историческом процессе развития книжного дела. Знания специфики иллюстрирования детских изданий; основных видов графических техник и их технологических особенностей.	Повышенный уровень	Зачтено
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. Доклад с презентацией зачтен. Контрольная работа зачтена.		
Ответ не соответствует одному (двум) из выше перечисленных показателей, но обучающийся дает правильные ответы на дополнительные вопросы. Недостаточно продемонстрировано умение определять вид графической техники или содержатся отдельные пробелы в знаниях по истории книжной иллюстрации. Обучающийся проявлял способность к самоорганизации в процессе подготовки к практическим занятиям. Доклад с презентацией зачтен. Контрольная работа зачтена.	Базовый уровень	Зачтено

<p>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 книжной иллюстрации, графическим приемам и технологиям; лишь частично владеет теоретическими основами дисциплины.</p> <p>В течение семестра обучающийся проявил навыки самостоятельной работы с литературными источниками; подготовил доклад и/или сообщение.</p> <p>Доклад с презентацией зачтен. Контрольная работа зачтена.</p>	<p>Пороговый уровень</p>	<p>Зачтено</p>
<p>Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания по дисциплине, допускает грубые ошибки.</p> <p>В течение семестра обучающийся не проявил навыков самостоятельной работы; доклад и/или сообщение не были представлены на практических занятиях. Доклад с презентацией не зачтен. Контрольная работа не зачтена.</p>	<p>–</p>	<p>Не зачтено</p>