

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«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.01.02 История журнальной 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

Учебный год: 2024-2025

Семестр(ы): 2

8. Цели и задачи учебной дисциплины

Ведущая цель курса «История журнальной иллюстрации» состоит в том, чтобы дать представление о журнальной 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 журнальной иллюстрации;
- рассмотреть различные виды графических техник и их технологические особенности;
- применять творческие способности, художественно-образное и объёмно-пространственное мышление, эстетическое восприятие.

9. Место учебной дисциплины в структуре ООП:

Данная учебная дисциплина входит в раздел вариативной части блока Б1 «Часть, формируемая участниками образовательных отношений».

Курс «История журнальной иллюстрации» взаимосвязан с дисциплиной «История мировой культуры».

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

Код	Название компетенции	Индикатор(ы)	Планируемые результаты обучения
ПК-2	<p><i>ПК-2.</i> Способен распространять общечеловеческие ценности с помощью медиапродукта.</p> <p><i>ПК-2.1</i> Обеспечивает отражение достижений мировой науки и культуры в медиапродуктах</p>	ПК-2.1	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">Применять терминологию и основные понятия дизайна, оценивать с исторических позиций новейшие веяния в дизайнерской практике <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none">Знаниями о направлениях стилиобразования в дизайне, -владеть теоретическими знаниями, способствующими повышению профессионального и общекультурного уровня. <p>Знать: принципы работы основных графических редакторов</p> <p>Уметь: создавать медиапродукт</p> <p>Владеть: навыками работы в различных графических редакторах; художественно -образным и объёмно-пространственным мышлением, художественным вкусом и креативностью.</p> <p>Знать: современный литературный процесс;</p> <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">- ориентироваться в области истории литературы;- применить соответствующие знания на практике - отразить достижения мировой науки и культуры в медиапродуктах <p>Знать: основные факты, событий и имена современного русского литературного процесса;</p> <p>Уметь: применять историко-литературные и историко-культурные знания при анализе конкретных явлений современной литературы, анализировать существующие практики издания и продвижения современной литературы;</p> <p>Владеть: навыком анализа явлений современной литературы в контексте связанных с ее продвижением и рецепцией медиапродуктов.</p> <p>Знать историю редкой и антикварной книги в контексте истории отечественной и зарубежной культуры и историко-литературного процесса, владеть категориальным аппаратом, позволяющим исследовать редкие издания.</p> <p>Уметь применять историко-литературные и историко-</p>

		<p>культурные знания при анализе конкретных экземпляров редкой и антикварной книги.</p> <p>Владеть навыками анализа художественной структуры редкой книги в ее содержательном и формальном аспектах, владеть навыком составления текстов-описаний, информирующих о специфике редких изданий.</p> <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения профессиональных задач <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности; - анализировать спрос на издательскую продукцию.
--	--	---

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

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) - зачет

12. Трудоемкость по видам учебной работы

Вид учебной работы		Трудоемкость		
		Всего	По семестрам	
			№семестра	Семестр №2
Контактная работа		44	44	
в том числе:	лекции	14	14	
	практические	30	30	
	лабораторные			
	курсовая работа			
Самостоятельная работа		64	64	
Промежуточная аттестация 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 журнальной иллюстрации.	Предмет и задачи курса «История журнальной иллюстрации».	
1.2	Графика как техника иллюстрации. История журнальной иллюстрации.	Иллюстрация, основные понятия; назначение, виды, особенности. Типы, классификация в графике. Основные этапы зарождения и развития журнальной иллюстрации.	https://edu.vsu.ru/enrol/index.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/enrol/index.php?id=5785
1.4	Художественно - смысловая нагрузка иллюстрации	Образно - смысловая сущность иллюстрации. Предметно-пространственная структура изображения. Основные способы художественного смысла в работе над журнальной иллюстрацией.	https://edu.vsu.ru/enrol/index.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 журнале.	Изображение и слово. Изобразительный ряд. Взаимодействие изображений в журнальном пространстве. Прямое иллюстрирование. Виды иллюстраций.	https://edu.vsu.ru/enrol/index.php?id=5785
1.7	Конструкция детского журнала.	Особенности оформления детского журнала.	
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 журнальной 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 журнале.	Изображение и слово. Изобразительный ряд. Взаимодействие изображений в журнальном пространстве. Прямое иллюстрирование. Виды иллюстраций.	
2.6	Конструкция детского журнала.	Особенности оформления детского журнала.	

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 журнальной иллюстрации.	2	2		8	12
2	Графика как техника иллюстрации. История журнальной иллюстрации	2	6		12	20
3	Материалы и инструменты станковой графики.	2	4		12	18
4	Художественно - смысловая нагрузка иллюстрации	2	4		12	18
5	Техники исполнения иллюстрации	2	4		8	14
6	Изображение в журнале.	2	4		8	14
7	Конструкция детского журнала.	2	6		4	12
	зачет					
	Итого:	14	30		64	108

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студентам рекомендуется составлять развернутый конспект к каждой лекционной теме. Лабораторные 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.

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:

№ 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.
2	Рожнова О.И. История журнального дизайна : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 052400 Дизайн] / О.И. Рожнова. — М. : Университетская книга, 2009. — 271 с.

б) дополнительная литература:

№ п/п	Источник
3	Головко, С. Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие / С. Б. Головко. — Москва : Юнити, 2015. — 423 с. : ил. — («Медиаобразование»). — Режим доступа: по подписке. — URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115037 (дата обращения: 16.04.2022).

4	Тулупов, В. В. Дизайн периодических изданий : учебник для студентов, обучающихся по специальности 030601 - "Журналистика" / В. В. Тулупов. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2006. – 218 с.
5	Тулупов, В. В. Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение, Интернет : учебник для студентов, обучающихся по специальности 030601 - "Журналистика" / В.В. Тулупов [и др.] ; под ред. В.В. Тулупова. СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2006 — 318 с. : табл. (Библиотека профессионального журналиста). Библиогр.: с. 172-184.

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 разделов дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК.- https://edu.vsu.ru/enrol/index.php?id=5785

15. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

№п/п	Источник
1	Структура в дизайне печатной книги. Модульная сетка. Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] / О. В. Позднякова. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского 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):

1. Программа реализуется с использованием дистанционных технологий:

ЭУМК «История книжной иллюстрации» - <https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=578>

17. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Ноутбук, проекционное оборудование, система презентаций к лабораторной части курса
Аудитория должна быть оснащена персональными компьютерами с лицензионным программным обеспечением CS6 DesignandWebPrem, включающим в себя:

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

<https://edu.vsu.ru/enrol/index.php?id=5785>

-Adobe Photoshop,

-Adobe InDesign,

18. 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: Графические приемы и техники создания иллюстраций. Карандаш, тушь, чернила. Гуашь, акварель, краски. Коллаж, фотомонтаж. Гравюра. Ксилография. Офорт. Линогравюра. Литография. Монотипия. Аппликация.	ПК-2	ПК-2.1	Контрольная работа, практические занятия по теме «Техники исполнения иллюстрации», список тем для докладов, КИМы

	Шелкография			
2.	Темы: Иллюстрация, основные понятия; назначение, виды, особенности. Типы, классификация в графике. Основные этапы зарождения и развития журнальной иллюстрации.	ПК-2	ПК-2.1	Контрольная работа, практические занятия по теме «Графика как техника иллюстрации. История журнальной иллюстрации», список тем для докладов, КИМы
3.	Темы: Образно - смысловая сущность иллюстрации. Предметно-пространственная структура изображения. Основные способы художественного смысла в работе над журнальной иллюстрацией.	ПК-2	ПК-2.1	Контрольная работа, практические занятия по теме «Художественно - смысловая нагрузка иллюстрации», список тем для докладов, КИМы
4.	Темы: Особенности оформления детского журнала	ПК-2	ПК-2.1	Контрольная работа, практические занятия по теме «Конструкция детского журнала». Темы для докладов с подготовкой презентации, практические занятия по теме раздела
Текущая аттестация				Темы контрольных работ, докладов

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:

20.1.1 Темы контрольных работ (текущая 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.
8. Фотомонтаж. Особенности применения в журнальном иллюстрировании.
9. Эпоха Просвещения. Иллюстрирование развлекательных журналов для детей.
10. Детские журналы Европы и России периода романтизма.
11. Художественное направление Модерн. Расцвет журнальной графики.
12. Журналы нач. XX вв. как лаборатория авангардистских экспериментов.

20.1.2 Темы для докладов

1. Виды графических техник *(по выбору студента)*
2. Иллюстрирование детских журналов Европы периода романтизма.
3. Художественное направление Модерн (кон. XIX в. - нач. XX в.). Расцвет

журнальной графики.

4. Детский журнал нач. XX вв. как лаборатория авангардистских экспериментов. Отечественный и зарубежный опыт.

20.1.3 Планы практических занятий по теме «История журнальной 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.
10. Составы для чернения.

Художественно - смысловая нагрузка иллюстрации

1. Образно - смысловая сущность иллюстрации.
2. Предметно- пространственная структура изображения.
3. Основные способы художественного смысла в работе над журнальной 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.
 7. Литография.
 8. Монотипия.
 9. Аппликация.
 10. Шелкография.

Изображение в книге

1. Изображение и слово. Изобразительный ряд журнала.
2. Взаимодействие изображений в журнальном пространстве.
3. Прямое иллюстрирование.
4. Виды иллюстраций.
8. Образы науки и логика искусства.
9. Графика и поэзия.

Промежуточный контроль успеваемости

20.1.4 Перечень вопросов к зачету:

1. Выразительный язык иллюстраций в детском журнале.
2. Ксилография как самая древняя техника графики. Выдающиеся мастера в данной технике.
3. Гротеск (причудливое, контрастное, комичное; сочетание реального и фантастического, правда подобию 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. Журнальная иллюстрация. Особенности.
19. Этнодно-вспомогательная графика
20. Эскизно-подготовительная графика
21. Предметно-тематический признак в иллюстрации.
23. Что такое журнальная 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. Линогравюра. 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 журнальной иллюстрации в Европе и Америке.
42. История зарождения и развития журнальной 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
<p>Продemonстрированы знания основных этапов развития отечественной и зарубежной журнального иллюстрирования; умение ориентироваться в историческом процессе развития журнального дела; знания специфики иллюстрирования детских периодических изданий; основных видов графических техник и их технологических особенностей. Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом и теоретическими основами дисциплины, способен</p>	Повышенный уровень	Зачтено
<p>иллюстрировать ответ примерами, фактами. Обучающийся проявлял способность к самоорганизации в процессе подготовки к практическим занятиям. Доклад с презентацией зачтен. Контрольная работа зачтена.</p>		
<p>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 журнальной иллюстрации. Обучающийся проявлял способность к самоорганизации в процессе подготовки к практическим занятиям. Доклад с презентацией зачтен. Контрольная работа зачтена.</p>	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 журнальной иллюстрации, графическим 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. Доклад с презентацией зачтен. Контрольная работа зачтена.</p>	Пороговый уровень	Зачтено
<p>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. Доклад с презентацией не зачтен. Контрольная работа не зачтена.</p>	–	Не зачтено