

ИСКУССТВО ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Цель освоения дисциплины

Подготовка квалифицированного специалиста художника-графика по специализации № 2 «Искусство книги», создание на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области искусства книги, уникальной печатной графики, эстампа.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Искусство иллюстраций» относится к базовой части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Искусство иллюстраций» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Живопись 1», «Живопись 2», «Общий курс композиции», «Рисунок 1», «Рисунок 2», «Технология полиграфического производства», «История материальной культуры», прохождения практик «Музейная практика», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (пенэл)», «Производственная практика (пенэл)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Живопись 1», «Живопись 2», «История зарубежной литературы», «История отечественной литературы», «Общий курс композиции», «Рисунок 1», «Рисунок 2», «Технология полиграфического производства», «Иллюстрация», «История материальной культуры», «Станковая графика», прохождения практик «Музейная практика», «Преддипломная практика», «Производственная практика (пенэл)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1);
- способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания (ПК-1);
- способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта (ПК-4);
- способностью использовать в своей творческой практике знания основных памятников искусства и культуры, выдающихся произведений живописи, скульптуры, графики, книги, плаката, полиграфического искусства как мирового, так и национального значения, знание истории книгопечатания, орнамента и шрифта (ПСК-32);
- способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирования художественно-эстетических взглядов общества в области культуры, графического изобразительного искусства и книгоиздания (ПСК-48).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- лучшие работы художников в этой области, как мирового, так и национального значения;
- теорию и историю развития искусства иллюстрации, технологические и художественные особенности материалов, применяемых в области создания книги уникальной и печатной графики, эстампа;
- методику сбора подготовительного материала при создании печатного издания;

– закономерности построения иллюстративного материала и взаимодействие его с текстом в печатном издании;

уметь

– разбираться в качестве графических и вспомогательных материалов, применяемых в творческом процессе художника-графика, работающего в области искусства книги, печатной графики, эстампа;
– изобразительными средствами, устно или письменно сформулировать и изложить свой творческий замысел, его идею и процесс создания произведения;

владеть

– знанием художественных материалов, техник и технологий, применяемых искусства книги, уникальной и печатной графики, эстампа;
– графическими средствами, техниками уникальной графики, эстампа, включая современные компьютерные технологии, знанием теории построения композиции и зрительного восприятия изображения в картинной плоскости;
– методикой сбора, анализа и переработки натуральных наблюдений в виде этюдов, зарисовок и штудий при работе над созданием произведения в области искусства книги, уникальной и печатной графики, эстампа;
– уникальной и печатной графики, эстампа, иллюстрировании печатного издания, а также в научно-исследовательской работе.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 14,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 504 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 210 ч., СРС – 240 ч.),

распределение по семестрам – 3, 4, 5, 6, 7, 8,

форма и место отчётности – зачёт (3 семестр), зачёт (4 семестр), зачёт (5 семестр), зачёт (6 семестр), экзамен (7 семестр), аттестация с оценкой (8 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

Основы иллюстрирования книги.

Тема 1.3. Техники книжной иллюстрации. Изучение техник и приемов, применяемых в книжной иллюстрации, в том числе копирование работ мастеров. Тема 1.4. Пластика изображения людей, животных и растений. Изучение пластических и композиционных принципов изображения людей и животных в книге. Динамика, статика, ракурс, взаимодействие. Тема 1.5. Художественный образ иллюстрированной книги. Создание единого художественного образа литературного произведения средствами книжной графики. Персонажи и их взаимодействие. Тема 1.6. Сюжет и рубрикация. Графическое воплощение. Изучение и формирование графических рядов иллюстрированной книги. Ритм иллюстративного ряда. Рубрикационный иллюстративный ряд. Сюжетный иллюстративный ряд (ч/б изображение, гравюра и (или) другие техники). Тема 1.7. Сценическое пространство иллюстрированной книги. Изучение и формирование книги как сценического пространства. Драматургия текста и графическое воплощение. Рубрикационный и сюжетный иллюстративные ряды в развитии и взаимодействии. Тема 1.8. Взаимосвязь иллюстративных рядов. Изучение и формирование взаимосвязей разных иллюстративных рядов. Художественно-образный и научно-познавательный ряды в издании художественной литературы

Основы художественного смыслообразования.

Тема 2.4. Использование методов художественного смыслообразования в журнально-газетной графике. Изучение исторических примеров журнально-газетной графики.

Практическая работа по созданию образа на заданную тему с учетом специфики периодического издания (газеты, журнала).

6. Разработчик

Цыннова Валентина Васильевна, доцент кафедры живописи, графики и графического дизайна ФГБОУ ВО "ВГСПУ", член Союза художников России.