

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра живописи, графики и графического дизайна

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
Ю. А. Жадаев
« 12 » 2016 г.

Искусство иллюстраций

Программа учебной дисциплины

Направление 54.05.03 «Графика»

Специальность «Графика»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
«20» 12 2016 г., протокол № 4

Заведующий кафедрой _____ «20» 12 2016 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования «20» 12 2016 г., протокол № 7

Председатель учёного совета _____ «20» 12 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«20» 12 2016 г., протокол № 7

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:

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

Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 16 ноября 2016 г. №1428) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» (специальность «Графика»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 26 декабря 2016 г., протокол № 7).

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.

Профильной для данной дисциплины является художественно-творческая профессиональная деятельность.

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 (пенэр)», «Производственная практика (пенэр)».

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 (пенэр)».

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. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
Аудиторные занятия (всего)	210	36 / 36 / 32 / 32 / 42 / 32
В том числе:		
Лекции (Л)	18	18 / – / – / – / – / –
Практические занятия (ПЗ)	–	– / – / – / – / – / –
Лабораторные работы (ЛР)	192	18 / 36 / 32 / 32 / 42 / 32
Самостоятельная работа	240	36 / 36 / 40 / 40 / 48 / 40
Контроль	54	– / – / – / – / 54 / –
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЗЧ / ЗЧ / ЗЧ, КРС / ЭК / ЗЧО
Общая трудоемкость	часы 504	72 / 72 / 72 / 72 / 144 / 72
зачётные единицы	14	2 / 2 / 2 / 2 / 4 / 2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела	Содержание раздела дисциплины
---	----------------------	-------------------------------

п/п	дисциплины	
1	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
2	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).

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Основы иллюстрирования книги	9	–	102	114	225
2	Основы художественного смыслообразования	9	–	90	126	225

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Кириллова, О. С. Иллюстрирование сказочной литературы для детей: методический аспект [Текст] : учеб. пособие / О. С. Кириллова ; Волгогр. гос. пед. ун-т. - 2-е изд., с изм. - Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 2006. - 175 с. - ISBN 5-88234-895-1; 71 экз. : 143-78..
2. Декоративные шрифты для художественно-оформительских работ [Текст] / сост. Г.

Ф. Кликушин. - Изд. стер. - М. : Архитектура-С, 2007. - 287 с. : ил. - ISBN 978-5-9647-0049-4; 15 экз. : 210-00..

3. Лесняк, В. И..

4. Графический дизайн (основы профессии) [Текст] / В. И. Лесняк. - М. : ИндексМаркет, 2011. - 415, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-9901107-4-8; 3 экз. : 1197-90..

5. Декоративные шрифты для художественно-оформительских работ [Текст] / сост. Г. Ф. Кликушин. - Изд. стер. - М. : Архитектура-С, 2009. - 287 с. : ил. - ISBN 978-5-9647-0049-4; 10 экз. : 242-06..

6. Кириллова, О.С. Иллюстрирование сказочной литературы для детей: методический аспект [Электронный ресурс] / О. С. Кириллова. - Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 2016 ; Волгоград ; Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет : «Перемена», 2016, 2016. - 173 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Кириллова, О. С. Иллюстрирование сказочной литературы для детей: методический аспект : учеб. пособие / О. С. Кириллова ; Волгогр. гос. пед. ун-т. - Волгоград : Перемена, 2004. - 175 с. - ISBN 5-88234-606-1; 50 экз. : 125-70.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - URL: <http://www.iprbookshop.ru/>.

2. Программное обеспечение: Adobe InDesign.

3. Программное обеспечение: Photoshop.

4. Программное обеспечение: Corel Draw.

5. Программное обеспечение: Page Maker.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Искусство иллюстраций» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Слайды, CD, репродукции и оригиналы книг, необходимые для демонстрации в ходе лекционного курса; класс для индивидуальных консультаций и практических занятий; лаборатория эстампа, обеспечивающая возможность выполнения и печати основных техник гравюры, офорта и литографии; дисплейный класс, оснащённый персональными компьютерами, сканерами и цветными принтерами.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Искусство иллюстраций» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена, аттестации с оценкой.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы

по дисциплине «Искусство иллюстраций» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.

