

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 вариативной части блока дисциплин. Для освоения дисциплины «Искусство иллюстраций» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе прохождения практик «Копийная практика», «Пленэрная практика», «Художественно-творческая практика». Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения практик «Творческая практика», «Художественно-творческая практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах (ОПК-3).

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 – 12,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 432 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 228 ч., СРС – 204 ч.),

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

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