

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 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

« 01 » марта 2021г.

Искусство иллюстраций

Программа учебной дисциплины

Специальность 54.05.03 Графика

специализация "Художник-график (оформление печатной продукции)"

очная форма обучения

очная форма обучения

Волгоград
2021

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
« 26 » января 2021 г., протокол № 5

Заведующий кафедрой _____

(подпись)

Таранов Н.Н.
(зав. кафедрой)

« 26 » января 2021 г.
(дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования « 16 » февраля 2021 г. , протокол № 6

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____

(подпись)

«16» февраля 2021 г.
(дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«01 » марта 2021 г., протокол № 5

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 дисциплины «Искусство иллюстраций» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки специальность 54.05.03 Графика «специализация "Художник-график (оформление печатной продукции)»» (утверждён приказ Министерства образования и науки РФ от "13" августа 2020 г. N 1013) и базовому учебному плану по направлению подготовки специальность 54.05.03 Графика «специализация "Художник-график (оформление печатной продукции)»» (специальность «специалитет»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 01.03.2021г., протокол № 5).

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. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		3 / 4 / 5 / 6 / 7
Аудиторные занятия (всего)	228	36 / 36 / 48 / 54 / 54
В том числе:		
Лекции (Л)	70	18 / – / 16 / 18 / 18
Практические занятия (ПЗ)	158	18 / 36 / 32 / 36 / 36
Лабораторные работы (ЛР)	–	– / – / – / – / –
Самостоятельная работа	204	36 / 36 / 60 / 18 / 54
Контроль	–	– / – / – / – / –
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЗЧ / ЗЧ / ЗЧО / ЗЧО, КРС
Общая трудоемкость	часы	72 / 72 / 108 / 72 / 108
	зачётные единицы	2 / 2 / 3 / 2 / 3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела 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	35	79	–	97	211
2	Основы художественного смыслообразования	35	79	–	107	221

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.

6.2. 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 вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, 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.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

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.