

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 2021 г.

История и теория печатно-графического искусства

Программа учебной дисциплины

Специальность 54.05.03 Графика

специализация "Художник-график (оформление печатной продукции)"

очная форма обучения

Волгоград
2021

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

Заведующий кафедрой _____ Таранов Н.Н. « 26 » января 2021 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

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

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 16 » февраля 2021 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«01» марта 2021г. , 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 «История и теория печатно-графического искусства» 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

Цель: формирование у студентов систематизированных знаний дисциплины истории и теории печатно-графического искусства в ее исторических изменениях и во взаимодействии с различными эстетическими теориями, сопутствующими определенным фазам ее развития.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История и теория печатно-графического искусства» относится к вариативной части блока дисциплин.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «История зарубежного искусства и культуры», «История материальной культуры», «История отечественного искусства и культуры».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен свободно ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах (ОПК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- историю, теорию и традиции книгопечатания, лучшие работы художников в этой области, как мирового, так и национального значения;
- теорию и историю развития искусства иллюстрации, орнамента, шрифта и фотографии;
- технологические и художественные особенности материалов, применяемых в области создания книги и оформления печатной продукции;
- методику ведения научно-исследовательской работы;

уметь

- разбираться в качестве графических и вспомогательных материалов, применяемых в творческом процессе художника-графика, работающего в области оформления печатной продукции;
- на практике применять теоретические знания, связанные со средствами, техниками и технологиями создания произведения в области полиграфии, уникальной графики и эстампа;
- на практике применять теоретические знания, связанные со средствами, техниками и технологиями создания произведения в области полиграфии, уникальной графики и эстампа; соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в печатных техниках; изобразительными средствами, устно или письменно сформулировать и изложить свой творческий замысел, его идею и процесс создания произведения; собрать научный материал и сформулировать выводы;

владеть

- знанием художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника-графика, работающего в области оформления печатной

продукции; графическими средствами, техниками уникальной графики и эстампа;
 – изобразительными средствами, устно или письменно сформулировать и изложить свой творческий замысел, его идею и процесс создания произведения.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		1
Аудиторные занятия (всего)	32	32
В том числе:		
Лекции (Л)	16	16
Практические занятия (ПЗ)	–	–
Лабораторные работы (ЛР)	16	16
Самостоятельная работа	40	40
Контроль	36	36
Вид промежуточной аттестации		ЭК
Общая трудоемкость	часы	108
	зачётные единицы	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	История и теория зарубежного печатно-графического искусства	Тема 1.1. Графическое искусство в доклассовом обществе Искусство верхнего палеолита. Линия и пятно как специфические средства выразительности графики. Стихийный реализм первобытных охотников. Отсутствие в наскальных и пещерных изображениях композиционного начала — следствие мировоззрения, в котором отсутствуют представления об упорядоченности мира. Искусство мезолита и неолита. Образование в графике принципов знаковых систем. Композиционность изображения, упорядоченность и ритмизация изобразительных знаков как следствие изменений в мировоззрении людей (появление у них представлений о закономерности мироустройства). Орнамент этой эпохи, его троединая функция: служить украшением, передавать определенные смыслы, быть «инструментом» магии. Пиктография как древнейший этап истории письменности. Тема 1.2. Графическое искусство, письменность и книга в странах Древнего Востока Социально-экономическая структура древневосточных деспотий. Разделение труда как предпосылка появления искусства (в частности, графики) как профессиональной сферы человеческой деятельности. Новые стадии в развитии письма: идеография, слогово-фонетическое, фонетическое письмо. Материалы и инструменты, используемые для письма в странах Древнего Востока. Влияние на содержание и форму книги социальных, материальных

		<p>и идеологических факторов. Свиток и стопа таблиц как основные формы материальной конструкции книги, их преимущества и недостатки. Отражение в художественном пространстве книги, в ее композиционном строе определенных мировоззренческих позиций ее создателей.</p> <p>Соотнесение композиционных принципов организации художественной формы в книге с теми, что определяли пространственный строй архитектуры и произведений монументального искусства. В.А. Фаворский об особенностях искусства Древнего Египта. Элементы рекламной деятельности в социально-культурной жизни стран Древнего Востока. Тема 1.3. Книга и графика античной Европы Институт рабства в Древней Греции, его отличие от древневосточного. Характер духовных потребностей общества и его материальных возможностей. История древнегреческого алфавита, его связь с древневосточными системами письменности. Восстановление по материалам вазописи представлений о художественной форме утраченных античных рукописей. Взаимодействие в рисунках на вазах слова и изображения. Материалы и инструменты, употребляемые римлянами для письма. Формирование округлых форм латиницы.</p> <p>Разнообразие форм конструкции книги. Мягкий кодекс, его история. Иллюстрации в римской книге, зависимость их композиций от разных типов конструкций книги. Палимпсесты. Тема 1.4.</p> <p>Рукописная книга Европы и Азии в эпоху феодализма Европейская книга периода раннего средневековья, культурные истоки этого искусства. Степень распространения грамотности. Стилиевые изменения в изобразительном искусстве, их социально-идеологическая обусловленность. Рукописи Византии и Ирландии. «Каролингское возрождение». Книги религиозного и светского содержания. Техника изготовления рукописных книг. Центры производства, система разделения труда. Эволюция почерков; декоративное убранство; иллюстрации и их функции. Искусство книжных переплетов, выражение в нем принципа единства «красоты» и «пользы».</p> <p>Средневековые книжные миниатюры Армении и Грузии. Особенности местных школ живописи. Книга Европы периода развитого и позднего средневековья. Рост городов и появление новых центров книгопроизводства. Социальное расслоение общества и его отражение в оформлении книг. Готическое письмо и его разновидности. Проблема авторства миниатюр. Книга стран Востока в эпоху феодализма. Рукописная и печатная книга Китая, Японии, Кореи, Ирана, Индии. Материалы для письма. Конструкции и особенности пространственного построения. Иранская</p>
--	--	--

		<p>миниатюра. Отражение в книжном искусстве религиозных и светских начал. Различные формы рекламы в средневековой Европе. Звуковая и зрительная реклама. Официальные оповещения, церковная и театральнo-зрелищная реклама. Искусство вывесок (живописных и скульптурно-графических), зависимость их решения от условий восприятия в городском пространстве. Проблема фирменного стиля. Клейма средневековых мастеров, их художественные и смысловые особенности. Тема 1.5. Графика и книжное искусство Европы XV—XVI веков. Социальные, материальные, технические, художественные и мировоззренческие предпосылки появления книгопечатания в Западной Европе. Сущность технического изобретения Гутенберга. Издания Гутенберга, их художественно-технические особенности. Распространение книгопечатания подвижными литерами по городам и странам Европы в XV веке. Общая характеристика инкунабул. Гравюра на дереве, ее специфические выразительные возможности, связь ксилографии с судьбой книги. Книжная гравюра и миниатюра, соотношение их художественных возможностей и функций в книге. Сложение к концу XV века эстетики типографской формы книги, особая роль в этом процессе итальянских типографов. Издательский дом Альда Мануция, характер его изданий. Типографское искусство Европы XVI века. Великая крестьянская война, ее отражение в печати. Истоки периодики: политические листовки, появление газет, но без четкой периодичности. Отражение в печатных летучих листках полемики между гугенотами и католиками во Франции. Регулярное вывешивание правительственной информации на площадях и перекрестках Парижа. Развитие коммерческой и зрелищной рекламы: появление печатных иллюстрированных афиш. Капитализация книжного производства. Разделение функций издателей и типографов. Палеотипы, их общая характеристика. Научная книга второй половины XV-XVI веков: приемы верстки, типы иллюстраций, принципы связей основных и дополнительных текстов, приемы, обеспечивающие быструю ориентировку в книжном пространстве. Гравюра на меди, книжная и станковая, ее художественные особенности. Связь с рисунком и живописью. Техника кьяроскуро, ее возможности и художественный смысл. Рисунок XVI века в Италии, Германии, Франции, Нидерландах. Решение проблемы Северного Возрождения на материале гравюры и рисунка. В.А. Фаворский о рисунке Ганса Гольбайна Младшего. Тема 1.6. Искусство книги и станковых форм графики в Европе XVII-XVIII веков XVII век —</p>
--	--	--

		<p>эпоха развития периодики: регулярный выпуск газет, появление журналов, открытие первого рекламного агентства («Бюро адресов и встреч», открытое в 1612 г. Теодорастом Ренодо, чему предшествовало существующее в Венеции еще в XVI веке агентство по сбору информации). Буржуазная Голландия и абсолютистская Франция — два политических полюса культуры XVII века. Отражение в печати социально-политических битв эпохи (например - «Мазари-нады» во Франции). Издания голландской фирмы Эльзевиров и Парижской Королевской типографии — примеры двух тенденций в развитии книжного искусства: буржуазно-демократической и аристократической. Рисунок и гравюра (книжная и станковая) XVII века. Великие мастера графики. Рембрандт, художественные особенности и проблематика его офортов. Рисунок Рубенса. Стил «барокко» и «классицизм» в книжном искусстве и станковой графике. Сатирические народные гравированные листы XVII века. Проблема «карнавальной» культуры средневековья в ее связи с художественной образностью политической сатиры XVII века. Печатно-графическое искусство западной Европы XVIII века. Победа буржуазного строя в Англии. Рост буржуазных элементов во Франции. Повсеместное распространение периодической печати и изданий политической литературы. Нарастание элементов вычурности в аристократических изданиях (Ян Чихольд о кризисе эстетики европейской книги в последней четверти XVIII века). Искусство справочно-информационной книги для третьего сословия (французская «Энциклопедия искусств и ремесел»). Великие европейские шрифтовики XVIII века. Силевые изменения в искусстве шрифта. Типометрия как наука. Выпуск «Руководств для типографов» с образцами шрифтов и политипажных орнаментов. Технология печати XVIII века. Стереотипия. Периодическая печать и политический плакат эпохи Великой французской буржуазной революции. Европейский рисунок XVII века. Новые техники гравюры, отражение в них проблем соотношения графики и живописи, графики и скульптуры. Цветная гравюра XVIII века. Тема 1.7. Западноевропейская книга, прикладная и станковая графика XIX века. Технический прогресс и искусство книги XIX века. Значение для типографского искусства технических изобретений конца предшествующего века (торцовая ксилография — изобретатель — Томас Бьюик и литография — изобретатель — Алоизий Зеннефельдер). Продолжение процесса буржуазной демократизации книги. Великие технические изобретения в полиграфической промышленности. Изобретение фотографии (научно-технические</p>
--	--	--

		<p>изыскания Ньепса, Даггера и Тальбота). Фотография как техника и как искусство. Проблема документальности. Соотношение фотографии с традиционными искусствами. Стилиевые особенности первых «светописных» произведений. Технические ограничения и постепенное их преодоление. Разные формы времени-пространства в фотографиях. Использование фототехники живописцами и рисовальщиками в той роли, которую раньше выполняли этюды с натуры. Следование фотографии за традиционными искусствами и традиционных искусств за фотографией. Первые попытки использования фотографии в книге, в качестве книжной иллюстрации; неудачи этих попыток. Введение фотоматериала в периодику с помощью перегравирувки изображений в технике торцовой ксилографии. Изобретение цинкографии, ее возможности при воспроизведении графических, включая и фотографические, оригиналов. Смена стилей в европейской книге XIX века, нарастание к 70-м годам элементов эклектики. Изменения внешнего облика книг. Издания коммерческие и просветительские. Искусство книжной иллюстрации, внимание к фабульной стороне текста, игнорирование проблемы передачи стиля литературного произведения. Утрата к 80-м годам книгой художественной целостности. Деятельность Уильямса Морриса и учеников его «гильдий» как реакция на эклектику в материальной культуре, которой принадлежит и книга. Поиски нового целостного стиля через возврат к эстетике (и технике) книги конца XV—начала XVI веков. Отказ от технических новаций, от всякого технического прогресса. Преодоление этой ограниченности в искусстве Обри Бердслея. Стиль «модерн», его истоки, его основные пространственно-образные особенности. Журнал и газета: увеличение объема информации, обусловившее необходимость структурализации формы подачи текстового и изобразительного материала; увеличение форматов, появление многоколонника; особое внимание к подаче коммерческой рекламы. Развитие искусства товарной упаковки и рекламного плаката — зрелищного (афиша) и коммерческого. Влияние на развитие плаката разных факторов: социально-экономических (обострение в условиях развитого капитализма борьбы за клиента), художественных (опыт, накопленный живописью и графикой), технических (знание мастерами плаката искусства литографии). Жюль Шере и его роль в определении судьбы искусства плаката. Обращение к искусству плаката крупных мастеров живописи. Станковые и газетно-журнальные формы рисунка и гравюры XIX века. Изобразительная</p>
--	--	--

		<p>журналистика Оноре Домье: жанр политической и бытовой карикатуры. Поиски специфических средств выразительности материала в эстампе. Тема 1.8. Основная проблематика печатно-графического искусства XX века и начала 3-го тысячелетия Две тенденции в развитии зарубежной книги XX века: демократизация и библиофильство. Достижения в области оформления деловой книги: научной, учебной, справочной. Типологизация изданий. Принципы серийности. Проблемы формирования фирменного стиля. Принципы оформления журналов и газет, специализация издания по сферам знаний, интересам и возможностям восприятия клиентов (читателей-зрителей). Структурализация информационных блоков. Смена стилей и художественных направлений в печатной графике XX века. Использование типографских структур в качестве иллюстраций основоположником футуризма поэтом Маринетти. Проблема визуализации поэтического текста средствами типографского набора. Аналогии с принципами коллажа в живописи. Изобразительные композиции из типографских элементов Л. Венна. Развитие дадаистами многих тенденций футуризма в направлении осознания идеи «элементарной полиграфии» Дизайн 60-х годов как метод целесообразной организации художественной формы. Стилизация под дизайн, нарастание в типографском искусстве элементов декоративизма, антифункциональности при сохранении внешних признаков языка дизайна (сборность формы). Минимализм как художественное направление, выражающее мировоззренческие позиции, близкие к философии даосизма, с одной стороны, и к эстетике дадаизма, с другой. Компьютеризация производства и влияние этого процесса на эстетику полиграфии. Создание так называемых типографий на столе. Компьютерные методы проектирования и исполнения произведений печатной продукции. 1970 - 1990-е годы — эпоха технической революции в полиграфии. Рисунок и гравюра XX века в их подчиненности общим законам развития искусства изучаемой эпохи. Первоначальное разделение между рисунком и фотографией функций творческих и документальных. Неоднозначность этой ситуации — разнообразные формы взаимопроникновений этих областей деятельности. Крупнейшие мастера рисунка, гравюры и фотографии XX века.</p>
2	История и теория отечественного печатно-графического искусства	Тема 2.1. Русское книжное искусство периода раннего и зрелого феодализма Истоки славянской письменности. Культура славян периода язычества, ее взаимодействие с культурами соседних народов: скандинавско-византийские контакты и азиатско-

		<p>европейские связи. Проблема «евразийства», в постановке этого вопроса Л.Н.Гумилевым, применительно к древнейшим этапам славянской культуры. Крещение Руси и укрепление контактов с Византией. Вопрос о происхождении славянских алфавитов. Кириллица и глаголица в их отношении к более древним системам письма. Древнейшие памятники книжного искусства Киевской Руси, их стилистика, культурные истоки. Памятники политических документов и частной переписки, отражение в их содержании и графической форме духа времени. Новгородские берестяные грамоты по материалам экспедиций академика Арциховского. Материалы и инструменты, используемые для письма на Руси, их влияние на формы письменных знаков и почерк. Фигуративные изображения и орнаменты в киевских, новгородских и владими́ро-суздальских рукописях, их художественный смысл и место в книжном пространстве. Соотнесение этих искусств с иконописью, фреской, мозаикой, ювелирными искусствами. Характер моделировки изобразительной поверхности. Общность пластических законов уставного письма, стиля миниатюр и орнаментов. Стилиевое единство книжной формы как выражение мировоззренческого единства создателей книги. Искусство книжных переплетов. Проблема соотношения византизирующих тенденций и местных традиций зрительной культуры в искусстве древнерусской книги. Постепенная утрата орнаментальными знаками их изначального значения, переориентировка некоторых из них на символы новой религии, аналогичность этого процесса тому, что проходил в книжном искусстве эпохи раннего и начала зрелого средневековья в европейских странах, например, в Ирландии. Рукописная книга Московской Руси, ее отличие от книг Киевской Руси и Древнего Новгорода. Художественные особенности московских рукописных изданий (миниатюра, орнамент, эволюция почерков). Открытость культуры московской книги к культурам разных государств и народов, включая и мусульманские, несмотря на драматические события истории; орнаменты — арабески, декоративизм и принципы сокращений в письме. Андрей Рублев и московская школа книжной миниатюры. Тема 2.2. Начало книгопечатания на Руси Славянское книгопечатание вне границ Московского государства. Издания Швайпольта Фиоля, Франциска Георгия Скорины, балканских и венецианских печатников; их художественно-технические особенности. Начало книгопечатания в Москве, гипотезы о его истоках. Социальные и художественные предпосылки введения книгопечатания в Московском государстве.</p>
--	--	---

	<p>Технические предпосылки. Осложнения идеологического характера. Отличие предпосылок введения книгопечатания Московской Руси от тех, что послужили основанием внедрения в европейскую практику изобретения Гутенберга. Коренные различия в принципах организации издательского дела в Московской Руси и странах Европы: государственная инициатива и опека светских и церковных властей на Руси и частнопредпринимательская инициатива в Европе (в России развитие частного книгоиздательства относится только ко второй половине XVIII века, а в Европе первая государственная типография — Парижская Королевская типография — открылась только в 1640 году). Московская анонимная типография, ее издания, их художественные и технические особенности. Издательская деятельность московских первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Анализ, художественно-технических особенностей их изданий московского периода деятельности. Обстоятельства и причины отъезда первопечатников из Москвы. Судьба московской анонимной типографии в свете исторических записей Флетчера. Деятельность московских печатников после отъезда из Москвы. Характер их совместных изданий и попытка выявить стиль каждого из них на материале книг, отпечатанных ими после расхождения их жизненных путей. Преемники русских первопечатников в Москве. Судьба типографского оборудования Ивана Федорова и Петра Мстиславца в Москве. Тема 2.3. Книжное искусство и станковые формы графики в Московской Руси XVII — России XVIII веков Книга в Московской Руси XVII века, медленная эволюция ее формы в направлении к светской культуре. Характер рукописных почерков и типографских шрифтов. Шрифты Анисима Радишевского как продолжение традиции Петра Мстиславца (завершение раннего развития шрифтовой культуры). Более продолжительная и устойчивая традиция шрифтов Ивана Федорова. Использование медной гравюры для печатания книжных иллюстраций. Отражение в их образно-пространственном строе стиля живописи Симона Ушакова. Аллегорические изображения в изданиях сочинений Симеона Полоцкого. Пространственная неоднородность элементов шрифтовых, изобразительных и декоративных элементов в русской книге второй половины XVII века, печатаемой с применением разных техник (высокой и глубокой печати). Использование медной гравюры для печатания одновременно и текста, и изображений; «Букварь Кариона Истомина», принципы смыслового и композиционного взаимодействия слова и</p>
--	---

		<p>изображения в этом издании, сравнение этих принципов с теми, что используются в современных букварях. Русская рукописная «прагазета» («Куранты», или «Столбцы» — название дано по форме материальной конструкции: вертикальный свиток), выпускавшаяся в количестве от одного до двух экземпляров со времени Михаила Федоровича Романова. Ранние формы рекламы дографической стадии (предметная реклама, аудио-реклама и аудиодраматическая реклама: вывешивание на всеобщее обозрение предметов торговли, официальные оповещения «криком», роль юродивых в передаче «ходячей молвы»). Ранние русские лубки: пояснение термина, истоки, содержание, техника исполнения, образный строй (их первоначальное название — «фряжские листы»). Взаимодействие на уровне народной культуры русской и европейской традиций. «Библия Василия Кореня», ее художественно-технические особенности. Петровская эпоха в искусстве книги. Историческая предопределенность реформ Петра I, формы их проведения. Две культуры — народная и официальная — внутри одного исторического периода. Гражданский шрифт, причины и формы его введения. Принципы классификации изданий петровской эпохи, четыре группы: дореформенные; предреформенные (выпускаемые по заказу Петра I за границей); послереформенные, печатаемые новым шрифтом; послереформенные, печатаемые дореформенным шрифтом. Анализ художественно-технических особенностей изданий каждой группы. Новые задачи печати. Выпуск светских книг, преимущественно изданий научной, учебной и политически-пропагандистской литературы. Первая русская печатная газета «Ведомости». Объяснение причин, по которым даже после проведения шрифтовой реформы некоторые ее номера печатались старым шрифтом. Посредническая роль этой газеты между верхушечной и народной культурой (заимствование лубком из «Ведомостей» и образная интерпретация сенсационных, любопытных народу, оповещений). Начало систематической политической и коммерческой газетной рекламы. Конструктивно-пространственные особенности петровских «Ведомостей». Гравюра на металле первой четверти XVIII века, ее функции в книге и вне ее. Проявление стиля «барокко» в гравюрах, выполняемых по официальному заказу. Зрелищный характер резцовых гравюр братьев Алексея и Ивана Зубовых. Соответствие их стиля таким формам рекламных акций, как организация триумфальных шествий, фейерверки по случаю петровских побед и т.п. Русская народная картинка петровской эпохи. Оппозиционная</p>
--	--	--

		<p>по отношению к реформам Петра I Москва — главный центр производства лубков. Острая политическая их направленность. Художественные средства выразительности народной обрезной деревянной гравюры. Роль цвета в ней. Взаимодействие слова и изображения, плоскостность, декоративизм, развлекательность, простонародная лексика, ярмарочно-балаганная драматургия, легкость запоминания текстов — принципы лубка, воспринятые от него плакатом последующих эпох, вплоть до наших дней. Русская книга полутора десятилетий после смерти Петра I. Издания Академии наук, появление беллетристики. Стилиевые изменения в оформлении книги. Элементы стиля рококо на русской почве. Первый русский журнал («Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в «Ведомостях» — приложение к газете «Санкт-Петербургские ведомости», начало издания — 1728 г.). Русская книга середины XVIII века (елизаветинская эпоха). Издательская деятельность М. В. Ломоносова. Открытие Московского университета, организация типографии при нем. Университетские издания. Стилиевые изменения в искусстве книги этого периода. Русская книга последней трети XVIII в. (екатерининский период). Издательская деятельность А. Н. Радищева и Н. И. Новикова. Развитие частной издательской деятельности дворян. Просветительные традиции в книгоиздательской деятельности. Развитие журналистики. Выпуск альманахов, журналов. Массонские ложи и их издательская деятельность. Официальные издания Екатерины II и ее приспешников. Стилиевые изменения в книжном искусстве (движение от стиля «рококо» к «классицизму»). Просветление шрифтов, удлинение (по высоте) форматов изданий, облегчение, просветление цветовой гаммы при раскраске гравированных иллюстраций. Искусство книжной иллюстрации XVIII века. Теоретические разработки программ иллюстрирования произведений Г. Р. Державина. Записки А. Н. Оленина об иллюстрировании «Од» Державина. Ф. И. Буслаев об искусстве русской иллюстрации XVIII века, Русский лубок середины и второй половины XVIII века. Лубки, отпечатанные с деревянных и медных досок. Особенности художественного языка медной народной гравюры. Тема 2.4. Печатно-графическое искусство России XIX — начала XX веков Русское типографское искусство первой четверти XIX века. Дворянский период культуры. Отражение в книге патриотических настроений, связанных с событиями Отечественной войны 1812 года. Издания декабристов. Прижизненные издания Пушкина. Нарастание к 30-м годам</p>
--	--	---

		<p>романтических, деструктивных тенденций в оформлении русской книги. Иллюстрации в прижизненных пушкинских изданиях, отношение к ним Пушкина. Авторская графика поэта. Коммерциализация книгопроизводства и книготорговли в середине XIX века. Н.В. Гоголь, его взгляды на иллюстрацию и история иллюстрирования его произведений. Русская книга середины и второй половины XIX века. Эволюция техники, нарастание элементов эклектики в книжном оформлении. Развитие журналистики, роль иллюстрации в журнале и газете. Место рекламы в периодике. 1863 г. — снятие запрета на публикацию объявлений в частных газетах и журналах. Зарождение первых рекламных агентств. Появление в 60-х годах таких элементов рекламы, как фирменный знак (один из первых — фирменный знак меховщика С.И. Белкина). Искусство книги в России конца XIX — начала XX вв. Отражение в нем классовой дифференциации общества. «Роскошная» и массовая книга. Художники «Мира искусства» и постановка в их творчестве проблемы создания книги как единого художественного организма. Их интерес к графике как искусству пятна и линии, к шрифту в его стилевом единстве с изобразительными и декоративными элементами, интерес к стильности, но преимущественно на уровне стилизации. Искусство детской книги в России начала XX века, роль в ней мастеров «Мира искусства». Издательство И.Н. Кнебеля. Зрительная интерпретация поэзии символистов в русской книге начала XX века. Внешняя сдержанность оформления их изданий. Орнамент стиля «модерн» и его пространственные возможности. Искусство русских футуристов, их экспериментаторство в книге, журнале, афише, станковой графике. Единство эстетических программ в словесном и пространственном творчестве. Русский рисунок XIX — начала XX века, смена стилей в нем. Крупнейшие мастера. Гравюра. Тема 2.5. История и теория печатно-графического искусства советской и постсоветской эпохи. Роль художников «Мира искусства» в оформлении и в иллюстрировании книг для народа серии «Народная библиотека» Госиздата. Московская школа книжной ксилографии во главе с В.А. Фаворским и ориентация изданий, иллюстрируемых и оформляемых ее мастерами, на достаточно подготовленного к восприятию литературы читателя. Вхутемаса-Вхутеина. Экспериментаторский дух этого учебного заведения, высокая культура преподавания теоретических и практических дисциплин. Возможность определить профиль молодого специалиста, включить его в социально-творческую практику. История Графического</p>
--	--	---

	факультета Вхутемаса-Вхутеина Ленинградская школа книжного искусства 20 — 30-х годов, возглавляемая В.В. Лебедевым. Художественная практика других мастеров этой школы. Издательство «Радуга». Журналы «Еж» и «Чиж». . Петроградские плакаты окон РОСТА.Московская детская книга.Конец 80-х — начало 90-х годов и вхождение отечественной полиграфии и издательского дела в эпоху компьютеризации. Неизбежность поисков новых стиливых решений издательской продукции.
--	--

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	История и теория зарубежного печатно-графического искусства	7	—	8	18	33
2	История и теория отечественного печатно-графического искусства	9	—	8	22	39

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Толивер-Нигро, Х. Технологии печати [Текст] = Designer`s Printing Companion : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности изд. дело и редактирование / Х. Толивер-Нигро ; пер. с англ. Н. Романова; науч. ред. С. Стефанов. - М. : ПРИНТ МЕДИА центр, 2006. - 225 с. - (Компаньон дизайнера). - Глоссарий.: с. 268-273. - ISBN 5-98951-006-3; 5 экз. : 180-00.

6.2. Дополнительная литература

1. Филд, Г. Фундаментальный справочник по цвету в полиграфии [Текст] = Color and Its Reproduction. Fundamentals for the Digital Imaging and Printing Industry : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 261202.65 "Технология полиграф. пр-ва" / Г. Филд ; [пер. с англ. Н. Друзьева; науч. ред. А. Чуркин]. - М. : ПРИНТ МЕДИА центр, 2007. - 370 с. : ил. ; 26.5x19,5 см. - Библиогр.: с. 364-370. - ISBN 978-5-98951-014-6; 5 экз. : 920-00..

2. Романо, Ф. Принт-медиа бизнес. Современные технологии издательско-полиграфической отрасли [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в обл. техники и технологии полиграфии / Ф. Романо ; пер. с англ. М. Бредис и др.; под ред. Б. А. Кузьмина. - М. : ПРИНТ МЕДИА центр, 2006. - 455 с. : ил. ; 25x17 см. - Глоссарий: с. 439-449. - ISBN 5-98951-007-1; 5 экз. : 260-00.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>.
2. Государственный музей изобразительного искусства им. Пушкина.– <http://www.museum.ru/gmii/>.

3. Иллюстрированная энциклопедия по искусству.– <http://www.artcyclopedia.com/ru>.
4. Иллюстрированный словарь по искусству.– <http://www.eart.by.ru>.

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. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «История и теория печатно-графического искусства» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, и коллективных консультаций, оснащенные учебной мебелью.
2. Слайды, СД, репродукции и оригиналы книг, необходимые для демонстрации в ходе лекционного курса.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «История и теория печатно-графического искусства» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

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 «История и теория печатно-графического искусства» 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.