

**Методические материалы для обучающихся
по освоению дисциплины (модуля)**

Б1.О.08.03 Теория и практика иллюстрирования книги

Направление подготовки /специальность **44.03.05 Педагогическое образование**

Направленность (профиль)/специализация **Художественное образование. Дизайн**

Составитель – **Беляева О.О.**, доцент кафедры искусств и дизайна ФГАОУ ВО «МАУ»

Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины (модулю) Б1.О.08.03 «Теория и практика иллюстрирования книги» рассмотрены и одобрены на заседании кафедры искусств и дизайна «12» февраля 2026 г., протокол № 6.

Общие положения

Цель методических материалов по освоению дисциплины (модуля) - обеспечить обучающемуся оптимальную организацию процесса изучения дисциплины (модуля), а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Освоение дисциплины (модуля) осуществляется на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной работы обучающихся. Основными видами аудиторной работы по дисциплине (модулю) являются занятия лекционного и семинарского типа. Конкретные формы аудиторной работы обучающихся представлены в учебном плане образовательной программы и в рабочих программах дисциплин (модулей).

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины (модуля), ее структурой и содержанием, фондом оценочных средств.

Работая с рабочей программой, необходимо обратить внимание на следующее:

- некоторые разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, а выносятся на самостоятельное изучение по рекомендуемому перечню основной и дополнительной литературы и учебно-методическим разработкам;

- усвоение теоретических положений, методик, расчетных формул, входящих в самостоятельно изучаемые темы дисциплины, необходимо самостоятельно контролировать с помощью вопросов для самоконтроля;

- содержание тем, вынесенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке входит составной частью в темы текущего контроля и промежуточной аттестации.

Каждая рабочая программа по дисциплине (модулю) сопровождается методическими материалами по ее освоению.

Отдельные учебно-методические разработки по дисциплине (модулю): учебные пособия или конспекты лекций, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ и решению задач и т.п. размещены в ЭИОС МАУ.

Обучающимся рекомендуется получить в библиотеке МАУ учебную литературу, необходимую для работы на всех видах аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины (модуля).

Виды учебной работы, сроки их выполнения, запланированные по дисциплине (модулю), а также система оценивания результатов, зафиксированы в технологической карте дисциплины (модуля):

Таблица 1 - Технологическая карта текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) Б1.О.08.03 «Теория и практика иллюстрирования книги» (промежуточная аттестация - зачет)

№	Контрольные точки	Зачетное количество баллов		График прохождения (недели сдачи)
		min	max	
Текущий контроль				
1.	Практические занятия/семинары	12	20	3-9
2.	Доклады	12	20	3-9
3.	Тестовый контроль	12	20	3-9
4.	Презентация	12	20	3-9
5.	Посещение занятий	12	20	1-9
	ИТОГО			
Промежуточная аттестация				
	Зачет	min – 20	max - 40	
	ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	min - 60	max - 100	

Работа по изучению дисциплины (модуля) должна носить систематический характер. Для успешного усвоения теоретического материала по предлагаемой дисциплине (модулю) необходимо регулярно посещать лекции, активно работать на учебных занятиях, выполнять письменные работы по заданию преподавателя, перечитывать лекционный материал, значительное внимание уделять самостоятельному изучению дисциплины (модуля).

Важным условием успешного освоения дисциплины (модуля) является создание самим обучающимся системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с календарным учебным графиком.

1. Методические рекомендации по организации работы студентов во время проведения лекционных занятий

Изучение дисциплины «Проектирование рекламного комплекса» позволяет студенту сформировать практические компетенции, обеспечивающие успешную деятельность в сфере проектирования шрифтовых форм, шрифтовых композиций и других носителей информации, зафиксированной при помощи шрифта.

Работа с лекционным материалом – это работа с записями.

Материал лекций является алгоритмом поиска информации на заданную тему, ориентирует в проблемах и ресурсах информационных систем. Материалы лекции необходимо использовать для подготовки к практическим занятиям. В ходе лекции следует внимательно относиться к тем моментам, где преподаватель указывает на основные и дополнительные источники информации: следует четко записывать данные источника, оставлять место для дополнительных комментариев, а также для того, чтобы записать аналогичный источник информации, раскрывающий данный пункт темы. В качестве дополнительной работы следует применять метод формализации записей, то есть на свободном месте создавать схемы, зафиксированного материала. Новые термины, понятия, определения следует выделять, добиваться глубокого запоминания формулировок, а также мысленно выстраивать логику связей между терминами и определениями различных модулей.

2. Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям

Практические занятия посвящены изучению наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует изучить основную и дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей программы.

Рекомендуется подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. Следует продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной практикой. Список рекомендованной литературы следует дополнить современными источниками, в том числе аналитикой по реализованным проектам в креативных индустриях, культурных мероприятиях.

3. Методические рекомендации по написанию реферата

С помощью этой формы изучения учебного материала студент учится анализировать, систематизировать учебный материал и излагать полученные знания в письменной форме. Работа по написанию реферата начинается с уяснения студентом темы и составления плана

будущего реферата, а также определения той области изучаемого материала, которой будет достаточно для раскрытия темы. Вторым этапом работы над рефератом является работа с литературой, которая заключается в подборе и проработке той литературы, с помощью которой можно наиболее полно раскрыть все вопросы выбранной темы. Параллельно с проработкой литературы идет этап осмысления и систематизации студентом полученных знаний, после чего они излагаются в письменном виде. Следует обратить внимание студента на то, что такая форма изложения материала не всегда сразу приобретает законченные и совершенные формы. Часто необходимо сделать предварительные наброски, чтобы потом с их помощью получить уже законченную и полную версию.

Структура реферата:

А. Титульный лист.

Б. План (состоящий из введения, вопросов основной части, заключения, списка литературы, а также страниц, с которых начинаются эти разделы реферата).

В. Введение, в котором автор вводит читателя в курс анализируемых проблем, ставит цели, которые он собирается достигнуть; определяет задачи, которые будут решаться, а также указывает на методы их решения.

Г. Основная часть, в которой идет собственно изложение и раскрытие вопросов темы, решение поставленных задач.

Д. Заключение, в котором студент делает выводы, проводит сравнения и обобщения, высказывает собственные суждения по тем или иным проблемам, рассматриваемым в работе.

Е. Список литературы, использованной при написании реферата, приводится в конце и размещается в алфавитном порядке. Следует обратить внимание на оформление каждого из изданий в соответствии с библиографическими требованиями.

Все страницы реферата должны быть пронумерованы, за исключением титульного листа, который считается первой страницей. При использовании цитат делаются сноски: или непосредственно в тексте, или внизу страницы, или в конце реферата. Следует также обратить внимание на правильность их оформления. Объем учебного реферата составляет 8–10 страниц печатного (30 строк на страницу и 60 знаков в строке) текста. Основные требования к реферату: правильное оформление, должна быть полностью раскрыта выбранная тема, вместе с тем он не должен выходить за ее рамки, логическая стройность и последовательность изложения, хороший стиль, должна присутствовать самостоятельность мышления студента.

4. Методические рекомендации по решению кейс-заданий

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) представляет собой неигровой имитационный метод активного обучения, где ключевым методом является проблемно-ситуационный анализ, который представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую в качестве задачи для анализа и поиска решения. Прагматический анализ предполагает осмысление того или иного объекта, процесса, явления с точки зрения более эффективного использования в практике работы организации (диагностику содержания деятельности в ситуации, ее моделирование и оптимизацию).

Решение кейса представляет собой продукт самостоятельной индивидуальной или групповой работы студентов. Работа с кейсом осуществляется поэтапно:

Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем ситуацией, ее особенностями.

Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), выделение основной проблемы (основных проблем), выделение факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать.

Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и второстепенных), выбор проблемы, которую необходимо будет решить.

Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. Возможно проведение «мозгового штурма».

Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ последствий принятия того или иного решения.

Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например, перечня действий или последовательности действий.

Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых решений и общее обсуждение.

Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под руководством преподавателя.

Применение кейсов может быть предложено для самостоятельной работы, коллективного обсуждения, а также для оценочных задач в индивидуальной работе со студентами.

5. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета

Подготовка к зачету предполагает последовательную активность в освоении материалов курса, участие в лабораторных занятиях, выполнение заданий для самостоятельной работы. В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к учебно-методическим материалам и закрепляют промежуточные знания. На зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за семестр.

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;
- подготовка к ответу на вопросы.

При подготовке к зачету студентам целесообразно использовать материалы лекций, основную и дополнительную литературу.

Зачет проводится в устной форме по билетам, которые утверждаются на заседании кафедры и включают в себя два вопроса. Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня вопросов, доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины.

Преподавателю предоставляется право задавать студентам вопросы в рамках билета, а также, помимо теоретических вопросов, предлагать задачи практико-ориентированной направленности по программе данного курса.

На подготовку к ответу на билет на зачете отводится 20 минут.

Результат зачета выражается оценками «зачтено», «незачтено».

При явке на зачет студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они предъявляют преподавателю в начале зачета, а также письменные принадлежности. За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с зачета.

II. Планы лабораторных занятий

Лабораторное занятие 1 по разделу №1.

Тема. Общие вопросы иллюстрирования книги.

План:

1. История иллюстрирования. Типы иллюстраций. Газетная, Журнальная Иллюстрация, Авторская книга, комикс.
2. Основные задачи оформления изданий и требования к его качеству. Книга как наиболее универсальное и современное приспособление для передачи текстовой и изобразительной информации.

Контрольные вопросы:

Назовите основные виды иллюстраций.

Какие ГОСТы по оформлению изданий Вы теперь знаете?

Задание для самостоятельной работы:

Составление схем по теоретической части темы. Эскизные зарисовки - линейные, тоновые, цветовые, композиционные вариации и интерпретации.	Проверка преподавателем, работа в микрогруппах по проблемам типизации оформления издания.
--	---

Литература [1, стр. 23]

Лабораторное занятие 2 по разделу №1

Тема. Общие вопросы иллюстрирования книги.

План:

1. Различие традиций иллюстрирования в разных культурах. Роль изобразительного начала в книге. Роль иллюстраций в различных типах изданий.
2. Взаимосвязи изображений и текста в книге: смысловые, эмоциональные, композиционные и т.д.
3. Типы изображений в печатных изданиях: познавательные, художественно-образные, декоративные. Познавательные изображения и их роль в научных, технических и учебных изданиях. Художественно-образные иллюстрации и их главная задача - эмоциональное выражение смысла литературного произведения и его формы. Декоративные изображения, область их применения.
4. Роль фотографии в иллюстрировании современной литературы.

Лабораторные вопросы:

1. Что из изобразительных элементов входит в аппарат книги?
2. Назовите тенденции иллюстрации в электронных книгах.

Задание для самостоятельной работы:

Расчетно-графическая работа 1, 2.	Представление альбома преподавателю и аудитории
-----------------------------------	---

Литература [1, стр. 44]

Лабораторное занятие 3 по разделу №2

Тема: Основные способы художественного смыслообразования в работе над книжной иллюстрацией.

План:

1. Классификации иллюстраций. Иллюстрации предметные, действия, состояния; отражающие сюжет и иллюстрации, раскрывающие подтекст. Возможность применения тех и других решений для одного издания.
2. Вид иллюстраций по творческому методу их создания, по технике исполнения оригиналов и по способам полиграфического воспроизведения в печати.

Лабораторные вопросы:

Что такое торцовая гравюра и каково ее значение в истории иллюстрации и типографики?

Какими художественными способами Вы можете связать в оформлении форзац и нартац?

Задание для самостоятельной работы:

Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор литературы по теме, аннотирование, составление альбома зарисовок и сравнений техник и стиливых характеристик иллюстрации. Составление «визуального сценария» книг.	Проверка преподавателем, работа в микрогруппах по проблемам типизации оформления издания.
---	---

Литература [3, стр. 112]

Лабораторное занятие 4 по разделу №2

Тема: Основные способы художественного смыслообразования в работе над книжной иллюстрацией.

1. Типовые схемы расположения иллюстраций на развороте по отношению к тексту (схемы верстки: открытая, закрытая, глухая и т.д.).
2. Композиционный комплекс книги. Основные сведения об особой природе иллюстрации в книге, о ее сопроводительной и внутренней задаче. Элементы композиционного комплекса иллюстраций.
3. Общие понятия о построении книжного пространства и о его связи с проблемами времени, ритма и книжной фактуры. Понятие «архитектоника» книги. Цельность и единство принципов композиционных построений в иллюстрации.

Контрольные вопросы:

Чем отличается книжное пространство электронного и печатного издания?

Что означает термин «глухая» заверстка иллюстрации?

Задание для самостоятельной работы:

Расчетно-графическая работа 3,4.	Индивидуальная проверка преподавателем работы студента
----------------------------------	--

Литература [2, стр. 8]

Лабораторное занятие 5 по разделу №3

Тема: Иллюстрирование художественной литературы.

План:

1. Выбор пропорций иллюстрации в зависимости от формата издания, влияние технологических, экономических и эстетических факторов на формирование художественного образа в иллюстрации.
2. Восприятие иллюстрации на книжном развороте, гигиенические нормы.

Контрольные вопросы:

Что означает 108/32 в выходных данных издания?

Как взаимосвязаны вербальное и визуальное содержание книги в сборнике нескольких авторов?

Задание для самостоятельной работы:

Эскизные зарисовки - линейные, тоновые, цветовые, композиционные вариации и интерпретации.	Проверка преподавателем, работа в микрогруппах по проблемам типизации оформления издания.
--	---

Литература [2, стр. 14]

Лабораторное занятие 6 по разделу №3

1. Иллюстрации в книге, их назначение и размеры. Страница, полоса набора и поля в их взаимоотношениях с иллюстрацией. Эскизирование. Помещение иллюстраций в макет.
2. Иерархия в визуальной информации. Определение уровней значимости и характера иллюстраций через анализ авторского изображения действительности писателем.

Контрольные вопросы:

Чем отличается книжное пространство электронного и печатного издания?

Как действует принцип рубрикации «древо»?

Задание для самостоятельной работы:

Расчетно-графическая работа 5,6.	Индивидуальная проверка преподавателем работы студента
----------------------------------	--

Литература [1, стр. 52]

Лабораторное занятие 7 по разделу №4

Тема: Иллюстрирование детских изданий.

План.

1. ГОСТы и СанПИНЫ для детских изданий. Выражение логического плана книги в иллюстрациях.
2. Образы персонажей и развитие их образов по ходу содержания.
3. Воспитательное значение иллюстрации.
4. Принципы иллюстративного оформления рубрик для выражения логики построения информации.

Контрольные вопросы:

Чем отличаются колонцифры на страницах с содержанием книги?

Как применяется принцип контраста и нюанса тона при проектировании рубрикации издания?

Задание для самостоятельной работы:

Композиционно-графический анализ иллюстраций художников книги. Подготовка иллюстраций к печати.	Индивидуальная проверка преподавателем работы студента
---	--

Литература [2, стр. 12]

Лабораторное занятие 8 по разделу №4

Тема: Иллюстрирование детской литературы.

План:

1. Персоналии, творческие тандемы писателей и художников книги.
2. Эскизирование. Реальное и изображаемое пространство в книге.
3. Цвет в детских изданиях.

Контрольные вопросы:

Назовите детских художников книги.

Как вы понимаете воспитательное значение иллюстративного материала.

Задание для самостоятельной работы:

Расчетно-графическая работа 7,8.	Защита электронного вида перед группой
----------------------------------	--

Литература [1, стр. 77]