

Приложение 1 к РПД Теория и практика иллюстрирования книги
54.03.01 Дизайн
Направленность (профиль) Графический дизайн
Форма обучения – очная
Год набора - 2022

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

1.	Кафедра	Искусств и дизайна
2.	Направление подготовки	54.03.01 Дизайн
3.	Направленность (профиль)	Графический дизайн
4.	Дисциплина	Теория и практика иллюстрирования книги
5.	Форма обучения	очная
6.	Год набора	2022

I. Методические рекомендации.

1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время проведения лекционных занятий

Изучение дисциплины «Теория и практика иллюстрирования книги» 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.

1.2 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 мероприятий.

1.3. 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.

1.4 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.

1.5. 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 выносятся 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 назац?

Задание для самостоятельной работы:

Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор литературы по теме, аннотирование, составление альбома зарисовок и сравнений техник и стилистических 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 «дерево»?

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]