

Компонент ОПОП 44.03.05 Педагогическое образование. Художественное образование. Дизайн.

наименование ОПОП

Б1.О.08.03

шифр дисциплины

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплины
(модуля)

Теория и практика иллюстрирования книги

Разработчик:
Беляева О.О.,
доцент

Утверждено на заседании кафедры
искусств и дизайна
протокол № 6 от 12.02.2026 г.

Заведующий кафедрой искусств и дизайна

подпись

Терещенко Е.Ю.

**Мурманск
2026**

Пояснительная записка

Объем дисциплины 4 з.е.

1. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами достижения компетенций, установленными образовательной программой

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Результаты обучения по дисциплине (модулю)
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления, аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение. УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности УК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений.	Знать: • историю изучения цвета в изобразительном искусстве и дизайне; • принципы работы с цветовыми и тоновыми отношениями. Уметь: • анализировать произведения изобразительного искусства и дизайна с точки зрения цветовых отношений; • разрабатывать цветовые схемы, отражающие тот или иной исторический стиль, художественное течение, стиль конкретного художника; • оценивать эффективность разработанного цветового решения; • подбирать несколько цветовых решений, отвечающим поставленной задаче. Владеть: • методами работы с информацией; • методами оценки результатов собственной и чужой деятельности.
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и	Знать: • историю изучения цвета в изобразительном искусстве и дизайне; • свойства цвета; • классификации цвета; • теорию цветовых гармоний; • психологию восприятия цвета.

	социокультурным традициям Отечества. УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной интеграции.	Уметь: • создавать тоновые и цветовые градации; • определять гармоничные цветовые отношения; • определять цветовые отношения, передающие определенное настроение, атмосферу, идею. Владеть: • технологией работы с цветовым кругом; • технологией создания эффективных цветовых отношений.
--	---	---

2. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Общие вопросы иллюстрирования книги.

История иллюстрирования. Типы иллюстраций. Газетная, Журнальная Иллюстрация, Авторская книга, комикс. Основные задачи оформления изданий и требования к его качеству. Книга как наиболее универсальное и современное приспособление для передачи текстовой и изобразительной информации. Форзац и нарзац, фронтиспис, начальные и конечные иллюстрации. Торцевая гравюра. Ксилография и литография.

Различие традиций иллюстрирования в разных культурах. Роль изобразительного начала в книге. Роль иллюстраций в различных типах изданий. Взаимосвязи изображений и текста в книге: смысловые, эмоциональные, композиционные и т.д.

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. Роль фотографии в иллюстрировании современной литературы.

Раздел 2. Основные способы художественного смыслообразования в работе над книжной иллюстрацией.

Типовые схемы расположения иллюстраций на развороте по отношению к тексту (схемы верстки: открытая, закрытая, глухая и т.д.). Композиционный комплекс книги. Основные сведения об особой природе иллюстрации в книге, о ее сопроводительной и внутренней задаче. Элементы композиционного комплекса иллюстраций. Оформление подписей и пояснений к иллюстрации. Динамическая и статическая вёрстка иллюстраций.

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.

Классификации иллюстраций. Иллюстрации предметные, действия, состояния; отражающие сюжет и иллюстрации, раскрывающие подтекст. Возможность применения тех и других решений для одного издания.

Вид иллюстраций по творческому методу их создания, по технике исполнения оригиналов и по способам полиграфического воспроизведения в печати.

Раздел 3. Иллюстрирование художественной литературы

Выбор пропорций иллюстрации в зависимости от формата издания, влияние технологических, экономических и эстетических факторов на формирование художественного образа в иллюстрации.

Восприятие иллюстрации на книжном развороте, гигиенические нормы.

Иллюстрации в книге, их назначение и размеры. Страница, полоса набора и поля в их взаимоотношениях с иллюстрацией. Эскизирование. Помещение иллюстраций в макет.

Иерархия в визуальной информации. Определение уровней значимости и характера иллюстраций через анализ авторского изображения действительности писателем.

Раздел 4. Иллюстрирование детской литературы

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

Персоналии, творческие тандемы писателей и художников книги. Эскизирование. Реальное и изображаемое пространство в книге. Цвет в детских изданиях. Воспитательное значение иллюстративного материала.

3. Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины (модуля)

- мультимедийные презентационные материалы по дисциплине;
- методические указания к выполнению практических работ;
- методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины.

4. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Является отдельным компонентом образовательной программы, разработан в форме отдельного документа, включает в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины (модуля);
- задания текущего контроля;
- задания промежуточной аттестации;
- задания внутренней оценки качества образования.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы (печатные издания, электронные учебные издания и (или) ресурсы электронно-библиотечных систем)

Основная литература:

1. Клещев, О.И. Художественно-техническое редактирование : учебное пособие / О.И. Клещев. - Екатеринбург : Архитектон, 2012. - 62 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221962>
2. Кравчук, В.П. Типографика и художественно-техническое редактирование : учебное наглядное пособие / В.П. Кравчук ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 48 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0309-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320> (14.09.2016).

Дополнительная литература:

1. Вьюнник, Е.А. Принципы художественно-технического оформления современных отечественных факсимильных изданий : выпускная квалификационная работа

бакалавра / Е.А. Вьюнник ; Национальный исследовательский Томский государственный университет, Филологический факультет, Кафедра общего литературоведения, издательского дела и редактирования. - Томск : , 2017. - 122 с. : ил., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462685> (23.01.2019).

2. Стекачева, А.Д. Оценка характеристик и возможностей графических редакторов, издательских систем / А.Д. Стекачева. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 106 с. - ISBN 978-5-504-00844-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140291> (23.01.2019).

6. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

- 1) *Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации*- URL: <http://pravo.gov.ru>
- 2) *Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»* - URL: <http://window.edu.ru>
- 3) *Справочно-правовая система. Консультант Плюс* - URL: <http://www.consultant.ru/>

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

- 1) *Windows 7 Professional*
- 2) *Windows 10*
- 3) *Офисный пакет Microsoft Office 2007*
- 4) *Система оптического распознавания текста ABBYY FineReader*
- 5) *Kaspersky Anti-Virus*
- 6) *Adobe Reader*
- 7) *FlashPlayer*
- 8) *Google Chrome*
- 9) *LibreOffice.org*
- 10) *Mozilla FireFox*

8. Обеспечение освоения дисциплины лиц с инвалидностью и ОВЗ

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) представлено в приложении к ОПОП «Материально-технические условия реализации образовательной программы» и включает:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде МАУ;

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

10. Распределение трудоемкости по видам учебной деятельности

Таблица 1 - Распределение трудоемкости

Вид учебной деятельности	Распределение трудоемкости дисциплины (модуля) по формам обучения		
	Очная		
	Семестр		Всего часов
	5	6	
Лекции		8	8
Лабораторная работа		24	24
Самостоятельная работа		112	112
Всего часов по дисциплине / из них в форме практической подготовки		144	144

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля

Зачет		1	1
Количество докладов по теме		4	4
Количество бланковых тестов		1	1
Количество презентаций		1	1

Перечень практических занятий по формам обучения

№ п\п	Темы практических занятий
1	2
	Очная форма
1	Анализ книжной иллюстрации.
2	Разработка персонажа.
3	Разработка иллюстрации для обложки книги.
4	Разработка полосной иллюстрации.
5	Разработка иллюстрированного разворота.
6	Презентация проекта иллюстраций к книге.