

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.04.12 Теория и практика иллюстрирования книги

(название дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)

**основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки**

**44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
направленность (профили) Художественное образование. Дополнительное
образование (цифровой дизайн)**

(код и наименование направления подготовки
с указанием направленности (наименования магистерской программы))

высшее образование – бакалавриат

уровень профессионального образования: высшее образование – бакалавриат /
высшее образование – специалитет, магистратура / высшее образование – подготовка
кадров высшей квалификации

бакалавр

квалификация

очная

форма обучения

2023

год набора

Составитель(и): (указывается ФИО,
ученое звание, степень, должность)
*Батова Татьяна Романовна, старший
преподаватель кафедры искусств и
дизайна*

Утверждено на заседании кафедры
искусств и дизайна
института креативных индустрий и
предпринимательства
(протокол №7 от 29.03.2023 г.)

Зав. кафедрой: Терещенко Е.Ю.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) - приобретение обучающимися теоретических знаний по вопросам иллюстрирования и оформления книги, формирование у студентов практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности дизайнера- иллюстратора различных видов литературы.

Содержательная часть курса предполагает ознакомление с основными понятиями культуры иллюстрирования, с эволюцией оформления книги и взаимосвязью с технологиями печати; изучение анатомии, морфологии и эстетики книги; освоение основных навыков иллюстратора. В ходе курса складывается умение студента различать типы печатных изданий; делать правильный выбор художественного оформления и системы размещения иллюстративных рядов, включая маргинальные и оформление колофона, исходя из назначения издания, применять свои знания в практической работе с печатным и электронным изданием, применять правила подготовки иллюстраций в публикации, методы заверстки изображений.

Основные разделы: Общие вопросы иллюстративного оформления изданий. Особенности книжной композиции, структура книги, издания со сложной структурой. Формат издания и полосы набора. Рубрикация книги и ее иллюстративное оформление. Стилизация иллюстраций в книге.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
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: - основные задачи конструирования, оформления и иллюстрирования печатных изданий, основные форматы изданий (по ГОСТ 5773-76), основные правила набора и верстки разных видов текста, основные правила верстки иллюстраций, основные гарнитуры шрифтов; - основные понятия искусства оформления книги; - виды иллюстраций и задачи в зависимости от типа издания; Уметь: - оценить качество оформления и иллюстраций разных типов изданий. - делать правильный подбор художественного оформления издания и систему размещения информации для различного назначения; - создавать композиции, ансамбль колофона и иллюстраций, акциденции и шрифтов.; - применять знания в практической работе иллюстратора. Владеть: - правилами подготовки визуальной информации в публикации - методами заверстки иллюстрации - представлениями о задачах иллюстратора в процессе оформления и иллюстрирования печатных изданий.

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Теория и практика иллюстрирования книги» относится к предметно-

методическому модулю по профилю «Дизайн», обязательной части, образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профили) Художественное образование. Дополнительное образование (цифровой дизайн)

Дисциплина «Теория и практика иллюстрирования книги» носит прикладной характер. Одновременно он систематизирует знания уже изученной ранее дисциплины «Основы композиции», интегрирован с курсами «Колористика», «История и теория дизайна». Таким образом, происходит систематизация и углубление знаний о системе размещения визуальной информации, полученных на других дисциплинах, а также наращивание опыта их профессионального применения в типографике.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 часов (из расчета 1 ЗЕ= 36 часов).

Курс	Семестр	Трудоемкость в ЗЕ	Общая трудоемкость (час.)	Контактная работа			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС	Курсовые работы	Кол-во часов на контроль	Форма контроля
				ЛК	ПР	ЛБ						
5	9	3	108	10		26	36	8	72			зачет
ИТОГО в соответствии с учебным планом												
Итого:		3	108	10		26	36	8	72			зачет

В интерактивных формах часы используются в виде кейс-здания и дискуссии по теме.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Контактная работа			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС	Кол-во часов на контроль
		ЛК	ПР	ЛБ				
1	Раздел 1. Общие вопросы иллюстрирования книги.	2		6	8	2	18	
2	Раздел 2. Основные способы художественного смыслообразования в работе над книжной иллюстрацией.	4		6	10	2	18	
3	Раздел 3. Иллюстрирование художественной литературы	2		6	8	2	18	

4	Раздел 4. Иллюстрирование детской литературы.	2	8	10	2	18	
	ИТОГО:	10	26	36	8	72	

Содержание разделов дисциплины

Раздел I 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.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В образовательном процессе используются:

- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения: учебная мебель, ПК, оборудование для демонстрации презентаций, наглядные пособия;

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду МАГУ.

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

7.1.1. Лицензионное программное обеспечение отечественного производства:
Kaspersky Anti-Virus

7.1.2. Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства:
Windows 7 Professional
Windows 10
MS Office

CorelDraw
Adobe Creative Cloud

7.1.3. Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства:
7Zip

7.1.4. Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного производства:
Adobe Reader
FlashPlayer
Google Chrome
LibreOffice.org
Mozilla FireFox

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ:

ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>;

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/>;

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/>.

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

1. Судебные и нормативные акты РФ <http://sudact.ru/>
2. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX
3. Электронная база данных Scopus
4. Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс
<http://www.consultant.ru/>
2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре».
<http://www.informio.ru/>

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ

Не предусмотрено.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.