

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Филологический факультет

УТВЕРЖДАЮ
Декан филологического факультета
И. В. Тубалова
« 30 » 08 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

История и технологии иллюстрирования издания

по направлению подготовки

42.03.03 Издательское дело

Направленность (профиль) подготовки:
Книгоиздательское дело

Форма обучения
Очная

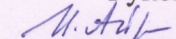
Квалификация
Бакалавр

Год приема
2020

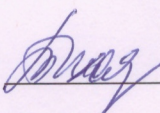
Код дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.01.02.03

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП

 И.А. Айзикова

Председатель УМК

 Ю.А. Тихомирова

ОПК- 3

Способен к выполнению отдельных видов работ по художественно-техническому оформлению разных видов изданий

ПК – 3 –

Способен к выполнению отдельных видов работ по художественно-техническому оформлению разных видов изданий

Результаты:

ИОПК 3.2

Осуществляет поиск и анализ информации для художественно-технического оформления изданий, подбирает различные форматы материалов, сочетающиеся в составе одного издания.

ИОПК 3.3

Использует компьютерные программы для верстки и проектирования макета издания, в том числе включающего визуальную информацию; разрабатывает проектные задания на создание объекта визуальной информации, выбирает и применяет показатели и средства контроля, необходимые для проверки качества художественно-технического оформления изданий.

ИПК – 3.2 – Осуществляет поиск и анализ информации для художественно-технического оформления изданий, подбирает различные форматы материалов, сочетающиеся в составе одного издания

2. Задачи освоения дисциплины

ОР-3.2.1 – знает историю иллюстрирования и различные технологии, необходимые для художественно-технического оформления изданий;

ОР-3.2.2 – умеет подбирать различные форматы материалов и разрабатывать композиционные стилистически сочетаемые решения связи текста и иллюстраций;

ОР- 3.2.3 – владеет способностью синтезировать различные форматы материалов и техники иллюстрирования для создания целостного визуально-графического образа издания.

ОР- 3.3.1 – знает компьютерные программы и специальные электронные ресурсы для верстки и проектирования макета издания, в т.ч. включающего визуальную информацию;

ОР- 3.3.2 – умеет обосновывать концепцию и визуально-образное решение при иллюстрировании конкретного печатного издания;

ОР-3.3.3 – владеет навыками разработки проектного задания на создание объекта визуальной информации и критериями выбора показателей и средств контроля за качеством художественно-технического оформления изданий.

ОР – 3.2.1 – знает источники и способы поиска и анализа информации для художественно-технического оформления изданий

ОР – 3.2.2 – умеет использовать полученную информацию в выполнении работ по художественно-техническому оформлению разных видов изданий

ОР – 3.2.3 – способен подбирать различные форматы материалов, сочетающиеся в составе одного издания, в выполнении работ по художественно-техническому оформлению разных видов изданий

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Седьмой семестр, четвертый курс, экзамен.

5. Входные требования для освоения дисциплины

Печатные и электронные издания, Книжная культура, Технологии издательского процесса, Особенности детских изданий, Особенности художественных текстов, Цветоведение и колористика

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых:

-лекции: 10 ч.

-практические занятия: 20 ч.

в том числе практическая подготовка: 20 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Модуль 1. Введение в искусство оформления издания

1.1. Цели, задачи и структура курса. Ключевые понятия искусства оформления книги: изображение, рисунок, иллюстрация.

1.2. История книжной иллюстрации: основные этапы.

1.4. Архитектоника книги. Книга как объект иллюстрирования. Взаимосвязи текста и иллюстраций.

1.4. Виды и функции иллюстраций.

1. Выполнение контрольных заданий (тестов, составление таблиц)

2. Выполнение заданий к практическим занятиям

3. Изучение учебного материала

Модуль 2. Теория и практика иллюстрирования

2.1. Общий замысел оформления: цель, средства, макет. Единство внешней и внутренней художественной формы.

2.2. Тематический план иллюстрирования. Основные способы смыслообразования в работе над книжной иллюстрацией. Построение изобразительного сюжета. Композиция.

2.3. Особенности художественного языка в иллюстрации: символизация, метафора, гротеск, ассоциации. Выбор стилистики. Взаимодействие текста и иллюстрации.

2.4. Традиционные и экспериментальные техники иллюстрирования. Принципы выбора и сочетания техник.

2.5. Цифровые техники иллюстрирования (растровая и векторная графика). Имитация различных техник с помощью digital art.

2.6.

Художественно-образная иллюстрация в книге.

2.7. Научно-познавательная и документальная иллюстрация.

1. Выполнение творческих заданий
2. Сравнительный анализ техник и стилей иллюстрирования
3. Реданализ иллюстративного материала
 - Модуль 3. Особенности иллюстрирования разных видов изданий
 - 3.1. Журнальная иллюстрация: тенденции прошлого и современность.
 - 3.2. Особенности детской иллюстрации. Требования к иллюстрациям в изданиях для детей.
 - 3.3. Изотексты в современном книгоиздании: графический роман, комиксы, виммельбухи, сайленбуки.
 - 3.4. Современные тенденции иллюстрирования. Авторская книга.
 - 3.5. Презентация и защита проектов.
 1. Выполнение заданий к практическим занятиям
 2. Выполнение итоговой практической работы (проекта по созданию концепции иллюстрированного издания)
 4. Подготовка портфолио
 - Промежуточная аттестация

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, тестов по лекционному материалу, выполнения творческих заданий, выполнения домашних заданий и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Итоговая работа, входящая в портфолио студента, наряду с промежуточными аттестационными работами, представляет собой проект, представленный в виде концепции иллюстрирования издания. Промежуточная аттестация будет проходить в формате презентации и защиты портфолио.

11. Учебно-методическое обеспечение

<https://moodle.tsu.ru/enrol/instances.php?id=33418>

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

1. Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги: учебное пособие для студентов. М., Изд-во РИП-холдинг, 2013. 318 с.
2. Иллюстрированная книга. Синтез слова и изображения Сборник статей и материалов: учебное пособие/Составитель Н.А. Гончарова. М.: МГУП, 2002. 159 с.
3. Даррэлл Риз Профессия: художник-иллюстратор [пер. с англ. И. Наумовой]– М.: Эксмо, 2015. 167 с.

б) дополнительная литература:

1. Адамов Е. Иллюстрация в художественной литературе / Е. Адамов. –М.: Искусство, 1959. – 88 с.
2. Век русского книжного искусства М.2005. 567 с.
3. Водчиц С.С. Эстетика пропорций в дизайне : система книжных пропорций: учебное пособие для вузов / С. С. Водчиц. М. : Техносфера, 2005. 414 с.

4. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты : язык и смысл изобразительного искусства: учеб. пособие / Ю. Я. Герчук. 2-е изд., испр. и доп. М. : РИП-холдинг, 2013. 200 с.
4. Герчук Ю. Я. Художественная структура книги : учебное пособие для студентов высших учебных заведений – М., Изд-во РИП-холдинг, 2014. 216 с.
5. Иллюстрация как вид прикладной графики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://studfiles.net/preview/5576090/page:6/>
6. Котляров А.С. Композиционная структура изображения Учебное пособие М., Университетская книга. 2008. 152 с.
7. Корытов О.В. Иллюстрированная книга. Конструкция и композиция. М.: Галарт, 2014. 224 с.
- ↵ Корытов О. В. Дизайн иллюстрированной книги : Учебное пособие для вузов / Корытов О. В.. - Москва : Юрайт, 2022. - 122 с - (Высшее образование) . URL: <https://urait.ru/bcode/496803>. URL: <https://urait.ru/book/cover/D7E57B18-E9AA-473B-BFE9-2CA5EAF920B7>
9. Линдвелл У. Универсальные принципы дизайна / У. Линдвелл, Холден, К., Батлер, Дж. ; пер. с англ. А. Мороз. - СПб : Питер, 2012. 272 с.
10. Ляхов В.Н. Искусство книги. Иллюстрация, книга, графика. М.: Книга. 1978. 248 с.
11. Мжельская Е.Л. Редакторская подготовка фотоизданий. М.: Аспект-Пресс, 2005. 114 с.
12. Мязотс О.Н. Авторская книга: учебно-методическое пособие для спец. 54.05.03 (07100204.65) «Графика» по дисциплине «Искусство иллюстрации» / О.Н. Мязотс, Е.А. Силина; Моск. гос. ун-т печати имени Ивана Федорова. – М.: МГУП, 2015. – 64 с.
13. Никитина Т.Ю. Аспекты работы иллюстратора: учебно-методическое пособие. – М.: МГУП имени Ивана Федорова, 2015. (<http://elib.mgup.ru>).
14. Основы дизайна и проектно-графического моделирования: учеб. пособие / Н. С. Жданова. - Москва: ФЛИНТА, 2017. - 196 с. - ISBN 978-5-9765-3397-4. - Режим доступа: <https://new.znaniium.com/catalog/product/1047245>
15. Розанова Н.Н. К вопросу о зрительной интерпретации произведений художественной литературы. М.: МГУП. 1999.
16. Розанова Н.Н. П.А. Флоренский о графике и о книге в контексте общих вопросов философии культуры. М.: МГУП 1999
17. Севастьянов А. Шедевры европейской иллюстрации / А. Севастьянов. М.: Терра, 1996. 422 с.
18. Сидоров А.А. Искусство книги как синтез // Книга: Исследования и материалы. М.: Книга. 2015.

19. Современные тенденции книжной иллюстрации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kopilkaurokov.ru/izo/prochee/sovremiennyye-tiendentsii-knizhnoi-illuistratsii>
20. Редактирование иллюстративного материала // Искусствовед.ру – сетевой ресурс об искусстве и культуре: [сайт]. – 2017. – URL: <https://iskusstvoed.ru/2017/05/27/redaktirovanie-illjustrativnogo-mate/> (дата обращения: 21.01.2021)
21. Уайт Я.И. Редактируем дизайном : классическое руководство: как завоевать внимание читателей: для дизайнеров, арт-директоров и редакторов / Я. В. Уайт. М.: Университетская книга, 2009. 244 с
22. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие М.: «Книга». 1988. 588с.
23. Феличи Дж. Типографика: шрифт, верста, дизайн. Пер. с англ. и коммент. / С.И. Пономаренко. СПб. БХВ – Петербург, 2013. 496 с.
24. Чапкина М. Московские художники детской книги 1900-1992. М. 2008. 256 с.
25. Ян Чихольд Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике / Ян Чихольд; [пер. с нем. Е. Шкловской-Корди]. М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева. 2009. 228 с.
26. Художники детской книги о себе и своем искусстве / Сост. и автор В. И. Глюцер – М.: Изд-во «Книга», 1987. 320 с.
27. Шпаков П. С. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков, М. В. Шпакова. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. 398 с.
28. Элам К. Графический дизайн. Принцип сетки / Элам Кимберли. СПб.: Питер, 2014. 120 с.
29. Энциклопедия книжного дела / Ю.Ф. Майсурадзе, А.Э. Мильчин, Э.П. Гаврилов и др. М., 2004. 536 с.

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

1. Операционная система Windows 7 Professional SP1;
2. Офисный пакет Microsoft Office Professional не ниже 2010.

б) информационные справочные системы:

1. История книги [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/cont.htm>;
2. Студия дизайна Артемия Лебедева, [Электронный ресурс] – Режим доступа - artlebedev.ru;
3. Magic журнал о магии цифрового искусства [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://m-cg.ru/>;
4. Behance [Электронный ресурс] – Режим доступа – международный портал для дизайнеров и иллюстраторов, behance.com;
5. Иллюстраторское агентство Bang! Bang! [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://bangbangstudio.ru/>;
6. [Иллюстраторс.ру](http://illustrators.py), сообщество русскоязычных художников и иллюстраторов [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://illustrators.ru/>;

7. Сайт Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина <http://www.arts-museum.ru/collections/graphics/countries/russia/index.php>;
8. Статья «Книжные миниатюры Средневековья» [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://museum.lib.kherson.ua/ru-knizhkovi-miniatiyuri-serednovichchya.htm>;
9. Dribbble – международный портал для дизайнеров и иллюстраторов, [Электронный ресурс] – Режим доступа - dribbble.com;
10. Как.ру – журнал о русском дизайне и не только. [Электронный ресурс] – Режим доступа - kak.ru;
11. Владислав Головач, Культура дизайна [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://designculture.exmachina.ru/>;
12. Е. Черневиш, Русский графический дизайн – М.: Внешсигма, 1997. [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://www.twirpx.com/file/110461/>;
13. Мобильный музей дизайна [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://mobiledesignmuseum.ru/soviet/>;
14. Лекция Виктора Меламеда «В. Меламед о современных тенденциях в иллюстрации» [Электронный ресурс] – Режим доступа https://www.youtube.com/watch?v=I_WWXhG9UIM;
15. Лекция Виктора Меламеда «Как найти визуальную метафору?» [Электронный ресурс] – Режим доступа - <https://www.youtube.com/watch?v=xLfwe4OwglM>;
16. Лекция Виктора Меламеда «Виктор Меламед о современных задачах и инструментах графики [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://www.youtube.com/watch?v=QaU9UXyjL3k>.

14. Материально-техническое обеспечение

1. Аудитория, оборудованная проектором и компьютером;
2. Аудитория, оборудованная меловой или маркерной доской;
3. Принтер.
4. Монитор.

15. Информация о разработчиках

Воробьева Т.Л. к.ф.н., доцент кафедры общего литературоведения, издательского дела и редактирования ФилФ ТГУ