

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

Филологический факультет

УТВЕРЖДЕНО:

Декан

И.В. Тубалова

Рабочая программа дисциплины

История и техники иллюстрирования

по направлению подготовки

42.03.03 Издательское дело

Направленность (профиль) подготовки:

Книгоиздательское дело

Форма обучения

Очная

Квалификация

Бакалавр

Год приема

2025

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОП

И.А. Айзикова

Председатель УМК

Ю.А. Тихомирова

Томск – 2025

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ОПК-3 Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов.

ОПК-4 Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной деятельности.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК-3.1 Демонстрирует достаточный уровень знаний о достижениях отечественной и мировой культуры.

ИОПК-3.2 Демонстрирует кругозор в сфере отечественного и мирового культурного процесса.

ИОПК-3.3 Использует соответствующие знания в практике создания и редактирования издательской продукции.

ИОПК-4.1 Демонстрирует знание основных характеристик целевых аудиторий и читательского адреса, основных источников информации о запросах и потребностях общества.

ИОПК-4.2 Определяет целевую аудиторию и читательский адрес текстов и издательских продуктов разных видов, жанров, стилей и форматов.

ИОПК-4.3 Использует в своей профессиональной деятельности соответствующие знания о запросах и потребностях общества и аудитории.

2. Задачи освоения дисциплины

- определение приоритетных для публикации тем, жанров, стилей в зависимости от целевого назначения и читательского адреса;

- способность подбирать и анализировать основные источники информации в предметной, тематической области, а также методы ее сбора и обработки;

- умение оценить степень компетентности авторов, соответствия предоставленных материалов авторскому праву, требованиям и формату;

- овладение навыками ведения поиска и анализа информации для художественно-технического оформления изданий;

- приобретение навыков критического мышления, критической оценки существующих в научной литературе концепций.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части программы, формируемой участниками образовательных отношений. Модуль «Производство и экономика в издательском деле».

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

Седьмой семестр, зачет с оценкой

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования.

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: История книжной культуры, Графические редакторы, Дизайн книги, Технологии производства печатной продукции.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часов, из которых:

– лекции: 10 ч.

– практические занятия: 22 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Модуль 1. Введение в искусство оформления издания

1. Цели, задачи и структура курса. Ключевые понятия искусства оформления книги: изображение, рисунок, иллюстрация.
2. История книжной иллюстрации: основные этапы.
3. Архитектоника книги. Книга как объект иллюстрирования. Взаимосвязи текста и иллюстраций.
4. Виды и функции иллюстраций.

Модуль 2. Теория и практика иллюстрирования

1. Общий замысел оформления: цель, средства, макет. Единство внешней и внутренней художественной формы.
2. Тематический план иллюстрирования. Основные способы смыслообразования в работе над книжной иллюстрацией. Построение изобразительного сюжета. Композиция.
3. Особенности художественного языка в иллюстрации: символизация, метафора, гротеск, ассоциации. Выбор стилистики. Взаимодействие текста и иллюстрации.
4. Традиционные и экспериментальные техники иллюстрирования. Принципы выбора и сочетания техник.
5. Цифровые техники иллюстрирования (растровая и векторная графика). Имитация различных техник с помощью digital art.
6. Художественно-образная иллюстрация в книге.
7. Научно-познавательная и документальная иллюстрация.

Модуль 3. Особенности иллюстрирования разных видов изданий

1. Журнальная иллюстрация: тенденции прошлого и современность.
2. Особенности детской иллюстрации. Требования к иллюстрациям в изданиях для детей.
3. Изотексты в современном книгоиздании: графический роман, комиксы, виммельбухи, сайленбуки.
4. Современные тенденции иллюстрирования. Авторская книга.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, проведения контрольных работ, тестов по лекционному материалу, деловых игр по темам, выполнения домашних заданий, коллоквиумам и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

Оценочные материалы текущего контроля размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет с оценкой в седьмом семестре проводится в письменной форме по билетам. Экзаменационный билет состоит из трех частей. Продолжительность зачета с оценкой 2 часа.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «LMS IDO» - <https://lms.tsu.ru/course/view.php?id=33418>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) План семинарских / практических занятий по дисциплине.

г) Методические указания по проведению лабораторных работ.

д) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

– Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги: учебное пособие для студентов. М., Изд-во РИП-холдинг, 2013. – 318 с.

– Даррэлл, Риз. Профессия: художник-иллюстратор [пер. с англ. И. Наумовой]. М.: Эксмо, 2015. – 167 с.

– Корытов О. В. Теория и практика иллюстрирования книги : учебник / О. В. Корытов. Москва : Юрайт, 2025. – 122 с. URL: <https://urait.ru/bcode/569264>

– Корытов О. В. Дизайн иллюстрированной книги : учебник для вузов / О. В. Корытов. Москва : Юрайт, 2025. - 122 с. URL: <https://urait.ru/bcode/567730>

б) дополнительная литература:

Иглакова Д. В. Книга-альбом как тип издания по искусству: выпускная бакалаврская работа по направлению подготовки: 80 42.03.03 – Издательское дело. – Томск: [б.и.], 2016. – URL: <https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vital:3293>

– Карайченцева С. А. Книговедение: литературно-художественная и детская книга. Издания по филологии и искусству: учеб. Для студентов вузов, обучающихся по направлению 520700 «Кн. Дело» и специальности 021600 «Книгораспространение». – URL: <https://studfile.net/preview/9421675/>

– Никитина Т.Ю. Аспекты работы иллюстратора: учебно-методическое пособие. – М.: МГУП имени Ивана Федорова, 2015. (<http://elib.mgup.ru>)

– Мурашова Н. С. Книга как художественный артефакт // Библиосфера. – 2023. – №2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kniga-kak-hudozhestvennyy-artefakt>

– Основы дизайна и проектно-графического моделирования: учеб. пособие / Н. С. Жданова. Москва: ФЛИНТА, 2017. 196 с. Режим доступа: <https://new.znaniyum.com/catalog/product/1047245>

– Филимонова А. В. Художественный образ в книге: текст, иллюстрация, макет: учебное пособие / А. В. Филимонова. – Волгоград: Волгоградский гос. социально-педагогический ун-т, «Перемена», 2024. – 137 с.

– Чихольд, Я. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера / Я. Чихольд. – Москва: Студия Артемия Лебедева, 2022. – 244 с.

- Сидоров А. А. Искусство книги как синтез // Книга: Исследования и материалы. – Москва: Наука, 2002. – 101–115.
- Фаворский В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре / В. А. Фаворский. – Москва: Книга, 1986. – 238 с.
- Феличи, Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн: Пер. с англ. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 496 с.
- Харрисон, Х. Энциклопедия техник рисунка / Х. Харрисон, пер. И.А. Сергеевой. – Москва: АСТ Астрель, 2005. – 164 с.

в) ресурсы сети Интернет:

- открытые онлайн-курсы
- Иллюстраторское агентство Bang! Bang! [Электронный ресурс]. Режим доступа - <http://bangbangstudio.ru/>
- Иллюстраторс.ру, сообщество русскоязычных художников и иллюстраторов [Электронный ресурс]. Режим доступа - <http://illustrators.ru/>
- Мобильный музей дизайна [Электронный ресурс]. Режим доступа <http://mobiledesignmuseum.ru/soviet/>
- Сайт Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина <http://www.arts-museum.ru/collections/graphics/countries/russia/index.php>;
- Behance [Электронный ресурс]. Международный портал для дизайнеров и иллюстраторов, behance.com.
- Magic журнал о магии цифрового искусства [Электронный ресурс]. <http://m-cg.ru/>

13. Перечень информационных технологий

- а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:
 - Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office OneNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);
 - публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

б) информационные справочные системы:

- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>
- Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
- ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
- ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
- Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
- ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
- ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в смешенном формате («Актру»).

15. Информация о разработчиках

Макарова Елена Антониновна, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего литературоведения, издательского дела и редактирования ТГУ.