

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

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.В. Галкин

Рабочая программа дисциплины

Иллюстрация

по направлению подготовки

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль) подготовки:
Изобразительное искусство

Форма обучения
Очная

Квалификация
Бакалавр

Год приема
2024

Код дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.01.01

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
М.В. Маковенко

Председатель УМК
М.В. Давыдов

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – ознакомиться с особенностями иллюстрации как основного способа активной визуальной интерпретации текста, получить практические навыки создания иллюстрации и оформления книги.

В связи с вышеизложенным, целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

- ОПК–8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний;
- ПК–2. Способен создавать собственное художественное произведение на основе изобразительной грамоты.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

- ИОПК–8.1. Ориентируется в специальных научных знаниях, соответствующих выбранной сфере профессиональной деятельности;
- ИПК–2.2. Оценивает и выбирает способы решения творческих задач в рамках учебной деятельности;
- ИПК–2.3. Создает собственное художественное произведение изобразительного искусства.

2. Задачи освоения дисциплины

- Понимать иллюстрацию как изображение, дополняющее текст. Знать разновидности художественной интерпретации текста. Знать и использовать способы взаимодействия литературного текста и изображения (ИОПК-8.1, ИПК-2.2).
- Научиться грамотно и осознанно использовать композиционные, изобразительные, технические средства (техники, материалы уникальной и печатной графики, цифровые технологии, дополнительные средства, в том числе, объемного и пространственного моделирования) для реализации художественной идеи оформления конкретного печатного издания (ИПК-2.2, ИПК-2.3).
- Знать этапы и уметь грамотно планировать и выполнять работу над иллюстрацией (ИПК-2.2, ИПК-2.3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Иллюстрация» относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор.

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

Седьмой семестр, экзамен

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения:

– дисциплин, направленных на развитие ИОПК-8.1 (Ориентируется в специальных научных знаниях, соответствующих выбранной сфере профессиональной деятельности): «Рисунок» (1–4 семестр), «Живопись» (1–4 семестр), «Композиция» (1–4 семестр), «Технология художественных материалов», «Программное обеспечение для графического дизайна и иллюстрации».

– дисциплин, направленных на развитие компетенции ИПК-2.2 (Оценивает и выбирает способы решения творческих задач в рамках учебной деятельности): «Цветоведение», «Рисунок» (1–4 семестр), «Живопись» (1–4 семестр), «Композиция» (1–4 семестр), «Программное обеспечение для графического дизайна и иллюстрации».

– дисциплин, направленных на развитие компетенции ИПК-2.3 (Создает собственное художественное произведение изобразительного искусства): «Рисунок» (1–4 семестр), «Живопись» (1–4 семестр), «Композиция» (1–4 семестр).

Опыт, полученный в результате освоения дисциплины, будет востребован в рамках:

– дисциплин, направленных на развитие компетенции ОПК-8 (Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний): «Станковая графика», «Продукт графического дизайна»;

– практик, направленных на развитие компетенции ОПК-8 (Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний): «Педагогическая практика», «Преддипломная практика»;

– при подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена;

– при подготовке и написании выпускной квалификационной работы.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

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

– лекции: 8 ч.;

– практические занятия: 60 ч.;

– подготовка и проведение промежуточной аттестации: 18 ч.

в том числе практическая подготовка: 60 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

№	Тема дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Исторический обзор искусства книги	Материалы и книжные формы. Книга-свиток. Книга-гармошка. Книга-кодекс. Взаимодействие изображения и текста в ранних книгах. Иллюминированные рукописи. Техники печатной графики в иллюстрировании первопечатных изданий. Книга Ренессанса. Золотой век книжной иллюстрации. Эклектика в оформлении книги 19 века. Книга рубежа 19-20 вв. «Книга художника». Современная книга. Электронная книга. История детской книжной иллюстрации. Буквари, азбуки – первые иллюстрированные детские книги. Первые народные детские книги – потешные листы и лубочные издания сказок. Учебные книги. Детские альбомы. Книги для юношества. Техники печатной графики в детской иллюстрированной книге. Живописцы и детская книга. Художники-иллюстраторы детской книги.
2	Художественная структура книги	Пространство книги. Книга-вещь. Размеры, материалы, фактура, цвет. Конструкция книжного блока, фальцовка, формат. Пространство книги. Зрительная организация плоскости. Горизонталь и вертикаль. Страница и разворот. Пропорции. Динамика книги. Динамика текста. Сюжетное

		<p>время, время автора и иллюстратора. Динамика изобразительного ряда.</p> <p>Изображение в книге. Книга как продукт художественного синтеза. Изображение и слово. Основные формы словесно-изобразительного синтеза. Изобразительный ряд книги. Взаимодействие изображений в книжном пространстве. Изобразительный рассказ. Альбом и визуальная книга.</p> <p><i>Практическое задание 1.</i> Полосная иллюстрация.</p> <p><i>Практическое задание 2.</i> Разворотная иллюстрация.</p> <p>Книжный орнамент. Орнамент в книге на протяжении ее истории. Орнамент в зрительной организации поверхностей, привнесении в книгу меры и ритма, определении границ и членений. Нивелирующее свойство орнамента. Динамика строк и статика узора. Наборный орнамент.</p> <p>Специфические формы орнаментации в книге. Заставка. Концовка, инициал. Орнаментальная рамка. Линейка. Орнаментированный форзац.</p> <p><i>Практическое задание 3.</i> Инициал. Концовка.</p>
3	Классификация печатных изданий	<p>Виды изданий по периодичности. По составу основного текста. По знаковой природе информации. По целевому назначению. По читательскому адресу. По характеру информации. По объему. По материальной конструкции. По формату. По характеру оформления и способу полиграфического исполнения.</p> <p>Художественная интерпретация текста. Активность интерпретации и свобода читательского восприятия. Уровни интерпретации текста. Обобщенные интерпретации. Зрительная типизация книг. Стилизация. Пространственные параллели литературному стилю текста. Индивидуализация облика современной книги. Эмоциональная интерпретация текста. Символическое представление идейного смысла книги: эмблема, аллегория, метафора. Предметная интерпретация текста: прямое иллюстрирование. Подтверждающая интерпретация, Иллюстрация-документ. Зрительная активизация словесного плана книги. Экспрессия шрифтовой композиции.</p> <p><i>Практическое задание 4.</i> Воображаемое оформление книги. Обобщенная интерпретация.</p> <p><i>Практическое задание 5.</i> Воображаемое оформление книги. Эмоциональная интерпретация текста.</p> <p><i>Практическое задание 6.</i> Воображаемое оформление книги. Предметная интерпретация текста.</p>
4	Детская иллюстрированная книга	<p>Реализм и условность в детской книжной иллюстрации. Образность детского мышления. Простейшие предметы и понятия, образ героя. Художественный образ.</p> <p><i>Практическое задание 7.</i> Герой и злодей в детской книге. Вариантные разработки.</p> <p>Художественная идея, эскиз, иллюстрации и другие элементы оформления детского печатного издания. Этапы работы над оформлением издания. Формат. Типографика детских изданий. Макет издания. Подготовка изображений к печати. Подготовка издания к печати.</p>

9. Форма проведения текущего контроля по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, контроля выполнения практических заданий, контроля отражения теоретических знаний в практической деятельности, и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Экзамен в пятом семестре проводится в устной форме проверки теоретических знаний и творческого просмотра. Семестровый творческий просмотр (общая для всех обучающихся по данной ОПОП выставка работ) является обязательной формой промежуточной аттестации для всех творческо-практических дисциплин ОПОП. На просмотр предоставляются результаты всех практических заданий, в ходе работы над которыми происходит формирование компетенций.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании которых участвует дисциплина, и их карты (см. ФОС к дисциплине);

б) методические указания по организации самостоятельной работы студентов (см. ФОС к дисциплине);

в) оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (см. ФОС к дисциплине);

г) методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов обучения (см. ФОС к дисциплине);

д) регламент проведения кафедрального комплексного просмотра творческих работ;

е) методические рекомендации (см. методические рекомендации).

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

– Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги : Учебное пособие для вузов / Ю. Я. Герчук. - Москва : Аспект-Пресс, 2000. - 317, [3] с.: ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000102572/000102572.pdf>

– Риз Д. Профессия: художник-иллюстратор / Даррэлл Риз ; [пер. с англ. И. Наумовой]. – М. : Э, 2016. – 167 с.: цв. ил. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2021/000649417/000649417.pdf>

– Харрисон Х. Энциклопедия техник рисунка : [подробный иллюстрированный путеводитель 50 рисовальных техник] / Хазэл Харрисон. - Москва : АСТ Астрель, 2005. - 1 онлайн-ресурс (156, [3] с.): ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000564505/000564505.pdf>

б) дополнительная литература:

– Баженова А. Е. Сказка в отечественной книжной графике 1960-1980-х гг. Связь иллюстрации и текста / А. Е. Баженова // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2017. № 25. С. 76-81. URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000580958>

– Ратковски Н. Профессия - иллюстратор : учимся мыслить творчески / Н. Ратковски ; [ред. Ю. Потемкина]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 1

- онлайн-ресурс (321, [2] с.): цв. ил.. URL:
<http://sun.tsu.ru/limit/2016/000552769/000552769.pdf>
- Франк Я. Тайные знания коммерческих иллюстраторов / Я. Франк ; [ред. К. Андреева, М. Рогова]. - 2-е изд. - Москва : Издательство Студии А. Лебедева, 2011. - 1 онлайн-ресурс (209 с.): ил.. URL:
<http://sun.tsu.ru/limit/2016/000552727/000552727.pdf>

в) ресурсы сети Интернет:

- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://koha.lib.tsu.ru/>
- 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/>
- Поисковые системы (Google, Yandex и т.д.)

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Microsoft andart 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);

б) публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

в) профессиональное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Krita: программный пакет для создания растровой графики – <https://krita.org/en/about/license/>
- InkScape: программный пакет для создания векторной графики – <https://inkscape.org/about/license/>
- Scribus – <https://sourceforge.net/projects/scribus/>
- Blender – <https://www.blender.org/about/license/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения практических занятий, 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.

15. Информация о разработчиках

Ассонова Светлана Геннадьевна – старший преподаватель кафедры изобразительного искусства Института искусств и культуры.