

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
**«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В.И. Вернадского»**
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)
Таврический колледж
(структурное подразделение)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по учебной работе
 Л. С. Кучер

«28» августа 2018 г.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 10 Теория и практика иллюстрирования книги

2018 г.

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 27 октября 2014 г. №1391), включая совокупность требований, обязательных при реализации программы подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) по направлению подготовки 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Организация-разработчик: Таврический колледж (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»

Разработчик: Храпко Алексей Владимирович, преподаватель

Рассмотрено и утверждено на заседании выпускающей методической комиссии по отделению издательско-полиграфических технологий

от «28» августа 2018 г.

протокол № 1

Председатель Н.И. Нелина

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы художественного оформления печатной продукции

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин (ОП).

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 текста и иллюстраций, акциденции и шрифтов;
- применять знания в практической работе иллюстратора.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные задачи конструирования, оформления и иллюстрирования печатных изданий,
- основные правила верстки иллюстраций;
- основные понятия искусства оформления книги;
- виды иллюстраций и задачи в зависимости от типа издания.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 109 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 55 часов.

1.5. Результаты освоения программы учебной дисциплины:

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися

1. общими (ОК) компетенциями:

Код	Наименование результата обучения
ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

	<i>проявлять к ней устойчивый интерес.</i>
<i>ОК 2.</i>	<i>Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.</i>
<i>ОК 3.</i>	<i>Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.</i>
<i>ОК 4.</i>	<i>Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.</i>
<i>ОК 5.</i>	<i>Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.</i>
<i>ОК 6.</i>	<i>Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.</i>
<i>ОК 7.</i>	<i>Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.</i>
<i>ОК 8.</i>	<i>Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.</i>
<i>ОК 9.</i>	<i>Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.</i>

2. профессиональными (ПК) компетенциями:

Код	Наименование результата обучения
<i>ПК 1.1.</i>	<i>Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.</i>
<i>ПК 1.2.</i>	<i>Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в области дизайна.</i>
<i>ПК 1.4.</i>	<i>Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.</i>
<i>ПК 1.5.</i>	<i>Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов.</i>
<i>ПК 3.2.</i>	<i>Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских решений при изготовлении и доводки опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных комплексов.</i>

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	<i>164</i>
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	<i>109</i>
в том числе:	
лабораторные занятия	-
практические занятия	<i>47</i>
семинарские занятия	
контрольные работы	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	<i>55</i>
в том числе:	
самостоятельная работа над <i>написанием рефератов и созданием презентаций</i>	<i>20</i>
самостоятельная работа над <i>изучением теории и практики иллюстрирования книги</i>	<i>25</i>
самостоятельная работа над <i>подготовкой к семинару</i>	<i>10</i>
<i>Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета</i>	

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Теория и практика иллюстрирования книги

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
1	2		
Раздел 1.	Введение в дисциплину. История книжной миниатюры и иллюстрации	3	4
Тема 1.1	Введение в дисциплину	28	
Тема 2.1	История иллюстрации	2	1
Тема 3.1	Книжная миниатюра Древнего мира	2	1
Тема 4.1	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к семинарскому занятию	2	
Тема 5.1	Семинарское занятие № 1 Книжные миниатюры Средневековья	2	
Тема 6.1	Влияние эпохи Возрождения на иллюстрацию	2	1
Тема 7.1	Самостоятельная работа обучающихся: Иллюстрация в технике гравюры на металле, история и развитие.	2	
Тема 8.1	Развитие иллюстрации до 20 в.	2	2
Тема 8.1.2	Влияние на иллюстрацию новейших течений в искусстве(футуризм , кубизм и.д.)		
Тема 9.1	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к семинарскому занятию	2	
Тема 10.1	Семинарское занятие № 2 История научно-популярной иллюстрации	2	
Тема 11.1	Появление фотографии и ее внедрение в иллюстрацию	2	2
Тема 12.1	Иллюстрация I половины 20 в.	2	2
Тема 13.1	Самостоятельная работа обучающихся: Иллюстрация II половины 20 в. (польский плакат 60-х; советские художники книги – Дмитрий Бисти, Май Митурич, Татьяна Маврина и пр.; основные тенденции в европейской и американской анимации и иллюстрации II половины 20 в.; советская анимация, персонажи студии СоюзМультфильм; Юрий Норштейн)	4	
Раздел 2.	Развитие иллюстрации и профессии иллюстратора на современном этапе	32	
Тема 1.	Профессия иллюстратора на современном этапе		
	Профессия иллюстратора в XXI веке	2	3
	Иллюстрация, как синтетическое искусство	2	
	Иллюстратор Владислав Ерко	2	
	Иллюстратор Светлана Румак	2	
	Японские мастера иллюстрации	2	
	Просмотр фильма Изображая слово	2	
	Хokusai Кацусика2	2	
	Самостоятельная работа: Копия одной из работ Кацусико Хокусая	2	
	Иллюстратор Хана Акияма	2	
	Иллюстратор Такиша Хашимото	2	
	Анимация или мультипликация?	2	
	Аниматор Хаяо Миядзаки	2	
	Иллюстрации к японским сказкам	2	
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к семинарскому занятию	2	
	Семинарское занятие № 3 Особенности профессии иллюстратора в России	2	

Тема 2.	Гуманитарная и социальная миссии искусства иллюстрации	2	3
Раздел 3.	Навыки и материалы иллюстратора. Флагманы в профессии	18	
Тема 1.	Профессиональные качества художника-иллюстратора		
	Навыки для профессии художника-иллюстратора	2	3
	Профессии, в которых необходимы навыки художника-иллюстратора	2	3
Тема 2.	Материалы для работы		
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к семинарскому занятию	2	
	Семинарское занятие № 4 Выбор материалов и техники для работы – какой выбор сделать?	2	
	Практическое занятие № 1 Иллюстрирование нестандартными графическими материалами	2	
Тема 3.	Ключевые иллюстраторы современности		
	Даниела Дობрик иллюстратор	2	
	Самостоятельная работа: реферат по современным иллюстраторам	2	
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к семинарскому занятию	2	
	Семинарское занятие № 5 Ключевые иллюстраторы современности	2	
Раздел 4.	Виды иллюстрации. Работа над иллюстрациями	76	
Тема 1.	Виды иллюстрации	2	2
Тема 2.	Иллюстрирование графического романа		
	Рекламные иллюстрации	2	
	Иллюстрация в контексте информации	2	
	Иллюстрация объектов техники	2	
	Журнальная иллюстрация	2	
	Иллюстрация для энциклопедии	2	
	Иллюстрация для информационного издания	2	
	Иллюстрация для календаря	2	
	Графический роман (комикс)	2	3
	Самостоятельная работа: написание реферата по пройденным темам	2	
	Самостоятельная работа обучающихся: Золотой, серебряный и бронзовый век комикса.	2	
	Практическое занятие № 2 Разработка мини-комикса	2	
	Самостоятельная работа обучающихся: Работа над мини-комиксом	2	
	Практическое занятие № 3 Копирование фрагмента комикса.	2	
Тема 3.	Книжные иллюстрации		
	Книжная иллюстрация. Виды иллюстрации по расположению в книге. Приемы заверстки	2	2
	Взаимодействие иллюстрации и текста. Метафора в книжной иллюстрации.	2	3
	Практическое занятие № 4 Создание книжной иллюстрации к литературному произведению. Выбор сюжета, реализация концепции. Эскизирование	2	
	Практическое занятие № 5 Создание книжной иллюстрации к литературному произведению. Работа над оригиналами иллюстраций	2	
	Самостоятельная работа обучающихся: вмонтировать готовую иллюстрацию в книжный разворот	2	
	Практическое занятие № 6 Работа над копией книжной иллюстрации.	2	
	Самостоятельная работа обучающихся: Завершение работы над копией книжной иллюстрации	2	

	Элементы оформления книги: буквицы и инициалы, начальные и конечные заставки в книге, пр.		2	2
	Практическое занятие № 7 Работа над копией буквицы или инициала.		2	
	Самостоятельная работа обучающихся: Разработка собственного элемента оформления книги.		2	
Тема 4.	Детская книжная иллюстрация			
	Детская книжная иллюстрация		2	2
	Влияние цветового оформления на сознание ребенка			
	Влияние иллюстрации на понимание детьми художественного текста книги			
	Самостоятельная работа: реферат иллюстрация для детей		3	
	Самостоятельная работа обучающихся: Реферат, посвященный книжному иллюстратору		2	
	Требования к иллюстрациям в изданиях для детей		2	3
Тема 5.	Практическое занятие № 8 Работа над созданием собственной иллюстрации к детской литературе		2	
	Журнальная иллюстрация			
	Иллюстрации в журнальных изданиях. Анализ тенденций прошлого и современности		2	2
	Практическое занятие № 9 Создание журнальной иллюстрации для определенного материала.		2	
	Самостоятельная работа обучающихся: Создание журнальной иллюстрации. Разработка оригинала. Вмонтировать готовую иллюстрацию в журнальный разворот		5	
	Практическое занятие № 10 Создание копии журнальной иллюстрации		2	
	Самостоятельная работа обучающихся: Работа над копией журнальной иллюстрации		2	
Раздел 5.	Серийность в иллюстрировании. Стиль иллюстратора. Будущее профессии		10	
Тема 1.	Серии иллюстраций			
	Серийные иллюстрации		2	2
	Практическое занятие № 11 Работа над созданием серии иллюстраций		2	
Тема 2.	Самостоятельная работа обучающихся: Разработка собственной серии иллюстраций		2	
	Стиль работы иллюстратора.			
	Выработка стиля иллюстратора. Будущее профессии.		2	3
	Дифференцированный зачет		2	
	Всего		164	

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета учебной дисциплины.

Оборудование учебного кабинета: издания по истории книги и книжной графики, теории и практики иллюстрирования

Технические средства обучения: ПК или ноутбук, доступ в сеть Интернет, ОС Windows, ПО Office Power Point, проектор, экран для проектора.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Рекомендуемая литература

Основная литература:

1. Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги: учебное пособие для студентов выш. – М., Изд-во РИП-холдинг, 2013;
2. Даррэлл Риз Профессия: художник-иллюстратор [пер. с англ. И. Наумовой]– М.: Эксмо, 2015;
3. Герчук Ю. Я. Художественная структура книги : учебное пособие для студентов высших учебных заведений – М., Изд-во РИП-холдинг, 2014.
4. Беата Воронова Кацусико Хокусай Графика Изд-во РИП-холдинг 2015

Дополнительная литература:

1. 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.;
2. Ян Чихольд Новая типографика. Руководство для современного дизайнера, М.: Издательство Артемия Лебедева, 2011;
3. Рескин, Д. Лекции об искусстве: пер. с англ. / Д. Рескин; пер. с англ. П. Когана под ред. Е. Кононенко. – М.: БСТ-ПРЕСС, 2006. – 319 с., илл. – (Ars longa.);
4. Искусство книги 65/66, шестой выпуск, под ред. З. А. Антипина – М.: Изд. «Книга», 1970;
5. Художники детской книги о себе и своем искусстве / Сост. и автор В. И. Глюцер – М.: Изд-во «Книга», 1987

Периодические издания и сетевые ресурсы:

6. История книги [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/cont.htm>;
7. Студия дизайна Артемия Лебедева, [Электронный ресурс] – Режим доступа - artlebedev.ru;
8. Magic журнал о магии цифрового искусства [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://m-cg.ru/>;
9. Behance [Электронный ресурс] – Режим доступа – международный портал для дизайнеров и иллюстраторов, behance.com;
10. Иллюстраторское агентство Bang! Bang! [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://bangbangstudio.ru/>;

- 11.
12. Иллюстраторс.ру, сообщество русскоязычных художников и иллюстраторов [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://illustrators.ru/>;
13. Сайт Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина <http://www.arts-museum.ru/collections/graphics/countries/russia/index.php>;
14. Электронный каталог «Британская гравюра XVIII—XIX веков» [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://britishprints.ru>.
15. Электронный каталог «Гравюра в России XVIII - первой половины XIX столетия» [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://russianprints.ru/>;
16. Статья «Книжные миниатюры Средневековья» [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://museum.lib.kherson.ua/ru-knizhkovi-miniatyuri-serednovichchya.htm>;
17. Статья «Великие художники эпохи Возрождения» [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://storyo.ru/print:page,1,414-velikie-khudozhniki-jepokhi-voztrozhdenija.html>;
18. Dribbble – международный портал для дизайнеров и иллюстраторов, [Электронный ресурс] – Режим доступа - dribbble.com;
19. Электронный каталог собрания японской гравюры 18-19 вв. [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://www.japaneseprints.ru/intro/>;
20. Статья «Фотография. От рождения до перерождения.» [Электронный ресурс] – Режим доступа - https://rosphoto.com/arhiv/history_of_photo-407;
21. Как.ру – журнал о русском дизайне и не только. [Электронный ресурс] – Режим доступа - kak.ru;
22. Владислав Головач, Культура дизайна [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://designculture.exmachina.ru/>;
23. Е. Черневиш, Русский графический дизайн – М.: Внешсигма, 1997. [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://www.twirpx.com/file/110461/>;
24. Электронный каталог собрания немецкой гравюры 15-20 вв. [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://germanprints.ru/>;
25. Мобильный музей дизайна [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://mobiledesignmuseum.ru/soviet/>;
26. Лекция Виктора Меламеда «В. Меламед о современных тенденциях в иллюстрации» [Электронный ресурс] – Режим доступа https://www.youtube.com/watch?v=I_WWXhG9UIM;
27. Лекция Виктора Меламеда «Как найти визуальную метафору?» [Электронный ресурс] – Режим доступа - <https://www.youtube.com/watch?v=xLfwe4OwglM>;
28. Лекция Виктора Меламеда «Виктор Меламед о современных задачах и инструментах графики [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://www.youtube.com/watch?v=QaU9UXyjL3k>.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Основные показатели оценки результата	Результаты освоения программы учебной дисциплины
Умения:		
<i>Оценить качество оформления и иллюстраций разных типов изданий</i>	<i>Проведение подробного анализа качества оформления и иллюстраций разных типов изданий</i>	<i>ОК 1 – 9 ПК 1.1, 3.2</i>
<i>Делать правильный подбор художественного оформления издания и систему размещения информации для различного назначения</i>	<i>Осуществление подбора элементов для художественного оформления издания и организации размещения информации</i>	<i>ОК 1 – 9 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 3.2</i>
<i>Создавать композиции, ансамбль текста и иллюстраций, акциденции и шрифтов</i>	<i>Создание гармоничной структуры готовой продукции</i>	<i>ОК 1 – 9 ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 3.2</i>
<i>Применять знания в практической работе иллюстратора</i>	<i>Использование теоретической базы знаний в процессе иллюстрирования</i>	<i>ОК 1 – 9 ПК 1.1, 1.2, 3.2</i>
Знания:		
<i>Основные задачи конструирования, оформления и иллюстрирования печатных изданий</i>	<i>Использовать правильное профессиональное целеполагание в работе</i>	<i>ОК 1 – 9 ПК 1.1, 1.2, 3.2</i>
<i>Основные правила верстки иллюстраций</i>	<i>Реализовывать на практике правила заверстки</i>	<i>ОК 1 – 9 ПК 1.1, 1.5</i>
<i>Основные понятия искусства оформления книги</i>	<i>Оперировать профессиональной терминологией</i>	<i>ОК 1 – 9 ПК 1.1, 3.2</i>
<i>Виды иллюстраций и задачи в зависимости от типа издания</i>	<i>Различать виды иллюстраций и их функциональную принадлежность</i>	<i>ОК 1 – 9 ПК 1.1, 1.5</i>