

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленский государственный университет»

Кафедра изобразительного искусства

«Утверждаю»
Проректор по учебно-методической работе
Устименко Ю.А.
«23» июня 2022 г.

**Рабочая программа дисциплины
Б1.В.06 Книжная графика**

Направление подготовки: **44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)**

Направленность (профиль): **Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство**

Форма обучения: очная

Курс – 4

Семестр – 8

Всего зачетных единиц – 2, часов – 72

Форма отчетности: зачет – 8 семестр

Программу разработал: доцент Черткова В.И.

Одобрена на заседании кафедры
«16» июня 2022 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой Радионова А.В.

Смоленск
2022

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Б1.В.06 Книжная графика относится к Блоку 1 ОП, к части, формируемой участниками образовательных отношений. Логически и содержательно-методической взаимосвязана со следующими дисциплинами ОП: «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «История изобразительного искусства и архитектуры», «Основы народного художественного творчества».

Для дисциплины «Методика внеурочной деятельности по изобразительному искусству», для «Педагогической практики (в качестве учителя изобразительного искусства)», «Преддипломной практики» освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее).

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
ПК-5. Способен использовать научные знания в предметной области «Изобразительное искусство» в процессе формирования предметной компетенции обучающихся в рамках реализации основной общеобразовательной программы	Знать: - профессиональную терминологию, историю и теорию изобразительного искусства, хронологические и географические рамки направлений и стилей развития искусства от древности до настоящего времени, значимые произведения искусства; - научно-теоретические и методические основы различных видов изобразительного искусства, основные законы композиции и цветоведения, средства художественной выразительности, техники и технологии. Уметь: - анализировать произведения графики, живописи, архитектуры и скульптуры; - использовать технологию и технику различных видов изобразительного искусства, грамотно изображать объекты реальной действительности с натуры, по памяти, по представлению, решать учебные и творческие задачи в собственной изобразительной деятельности; - использовать знания, умения и навыки в предметной области (профиль «Изобразительное искусство») в процессе формирования предметной компетенции обучающихся в рамках реализации основной общеобразовательной программы; Владеть: - знаниями, умениями и навыками учебной и творческой деятельности по различным видам и жанрам изобразительного искусства, приемами объяснения школьникам основных проблем, приемов и правил изобразительного искусства.

3. Содержание дисциплины

Цель данной дисциплины познакомить с книжной графикой как видом изобразительного искусства. Студенты изучают теоретический материал и приобретают практический опыт художественного оформления книги.

История книжной графики. Виды книжных иллюстраций. Форзац, фронтиспис, титул, шмуцтитулы, авантитул, заставки, концовки и их место в книге. Макет книги. Работа художника над оформлением книги. Зависимость иллюстраций от архитектоники и конструкции книги. Пропорции в книге. Особенности композиции книжных иллюстраций. Виды иллюстраций. Единство элементов книги и их взаимовлияние. Средства и свойства композиции книги. Материалы и техники, используемые художниками-иллюстраторами. Выдающиеся художники иллюстраторы. Книжная графика России 20 века.

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий		
			лекции и	лабораторн ые занятия	самостоя тельная работа
1.	История книжной графики. Виды книжных иллюстраций. Форзац, фронтиспис, титул, шмуцтитулы, авантитул, заставки, концовки и их место в книге. Макет книги.	6	2	2	2
2.	Работа художника над оформлением книги. Зависимость иллюстраций от архитектоники и конструкции книги. Пропорции в книге.	8		4	4
3.	Особенности композиции книжных иллюстраций. Виды иллюстраций. Единство элементов книги и их взаимовлияние. Средства и свойства композиции книги	16		8	8
4.	Материалы и техники, используемые художниками-иллюстраторами. Выдающиеся художники иллюстраторы. Книжная графика России 20 века.	20		10	10
5.	Выполнение окончательного варианта иллюстраций	22		10	12
Итого		72	2	34	36

5. Виды образовательной деятельности

Занятия семинарского типа

Лабораторные занятия

1. Тема: История книжной графики. Виды книжных иллюстраций. Форзац, фронтиспис, титул, шмуцтитулы, авантитул, заставки, концовки и их место в книге. Макет книги.

Цель: познакомить с книжной графикой как видом изобразительного искусства

Содержание:

1. История книжной графики

2. Книга- кодекс и её элементы: переплёт, форзац, иллюстрации, шрифт.

3. Макет книги

Самостоятельная работа: выбор литературного произведения для оформления, изучение аналогов и материала (натурного, исторического)

2. Тема. Работа художника над оформлением книги. Зависимость иллюстраций от архитектоники и конструкции книги. Пропорции в книге.

Цель: изучение средств оформления книги и особенностей их использования, факторов, влияющих на оформление книги

Содержание:

1. Выполнение первоначальных зарисовок и формирование концепции оформления

Самостоятельная работа: подготовка презентации на тему: «Выдающиеся художники иллюстраторы России 20 века (.И. Билибин, Е. Поленова, В.А. Фаворский, Пахомов, Конашевич, Ю. Васнецов, и т.д.), «Книжная иллюстрация в 21 веке, современные художники книги».

3. Тема. Особенности композиции книжных иллюстраций. Единство элементов книги и их взаимовлияние. Шрифт в книге и его художественные особенности.

Цель: изучить особенности художественной выразительности шрифтов

Содержание:

1. Группы шрифтов и история их формирования.

2. Шрифт и изображение в книге

3. Особенности композиции шрифтов в книге

Самостоятельная работа: выполнение эскизов шрифтовых композиций в книге: обложки, первой страницы, буквицы.

4. Тема. Материалы и техники, используемые художниками-иллюстраторами.

Цель: практическое выполнение в материале элементов книги

Содержание: Работа над эскизами иллюстраций и декоративных элементов

Самостоятельная работа: работа над эскизами иллюстраций и декоративных элементов

5. Тема. Выполнение окончательного варианта оформления трёх разворотов и переплёта книги

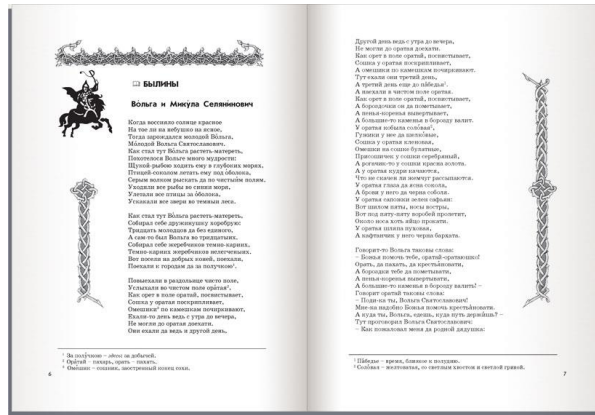
Цель: формирование и совершенствования навыков работы графическими материалами

Содержание: практическое выполнение в материале элементов книги

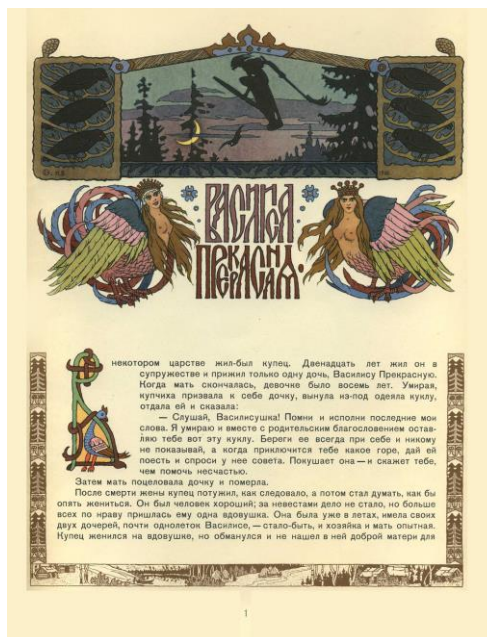
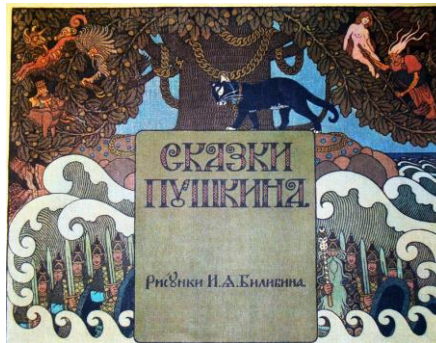
Самостоятельная работа: практическое выполнение в материале элементов книги, подготовка и оформление работ к зачёту.

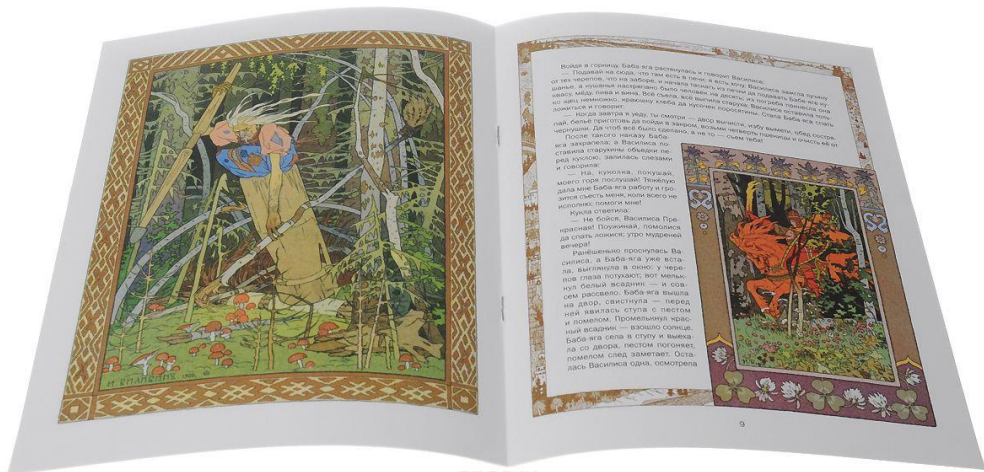
Примеры оформления различных элементов книги

Разворот «Слово о полку Игореве» художник В.А. Фаворский

Работы художника И.А. Билибина

ozon.ru

Совсем ей житья не было! Но Васюшка все переносила безропотно и с каждым днем все хорошеела. А все потому, что Васюшка помогала ее куколка. Васюшка сама, бывало, не спит, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек, и вечером, как все улегутся, она запрячется в чуланчике, где жила, и потягует ее, прививаясь.

— На, куколка, послушай, моего горя послушай! Живу я в доме у багачки, не вижу никакой радости. Злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне жить и что делать?

Куколка покусает, утешает ее горе, а наутро всякую работу справляет за Васюшку. Та только отдымает в помойке: за швец цветовой, а у нее уши и грива вымоют, и капуту помит, и вода напояена, и печь вытоплена. Куколка указывает Васюшке и травку от загару.

Когда Васюшка выросла и стала известной, все женики в городе стали к ней свататься, на маженивых дочерей никто и не смотрит. Мачеха летитя пуще презрето и побоями измещдет зло на Васюшке.

Однажды купцу понадобилось уехать из дому по торговым делам. Мачеха и перешла жить в другой дом. Волею дома был дремучий лес, а в лесу на поляне стояла избушка, в которой жила Баба-яга. Перебравшись на новоселье, купчиха то и дело посылала за чем-нибудь в лес невестину ей Васюшку, но она всегда благополучно возвращалась домой: куколка указывала ей дорогу — по даламше от избушки Баба-яги.

Пришла осень. Мачеха дала всем трем девушкам работу: одну заставила кружева плести, другую — чулки вязать, а Васюшку — прясть. Погнала огонь по всем домам, оставила одну свечку там, где работала девушка, а сама легла спать. Одна из маженивых дочерей взяла щипцы, чтобы снять со свечки нагар, да вместо того, по приказу матери, как будто нечаянно, и потушила свечку.

— Что теперь нам делать? — говорили девушки. — Огоня нет во всем доме, а работу мы не закончили. Надо бежать за огнем к Баба-яге!

— Мне от булавки светлей! — сказала та, что плела кружево. — Я не пойду!

— И я не пойду, — сказала та, что вязала чулок, — мне от спиц светлей!

— Тебе за огнем идти, — закричали обе, — ступай к Баба-яге! — И вытолкали Васюшку из горницы.

Васюшка пошла в свой чуланчик, поставила перед куколкой приготовленный для нее узвни и сказала:

— На, куколка, послушай да моего горя послушай: меня посылают за огнем к Баба-яге. Баба-яга съест меня!

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа определена в каждой теме

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины (модуля)

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

(Должны быть указаны формы текущего контроля, примеры оценочных средств и критерии оценивания)

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении занятий.

Текущий контроль проводится на практических занятиях в виде контроля выполнения домашних заданий, отработки и закрепления навыков усвоения нового учебного материала. Привлекаются учебники, учебные пособия и дидактические материалы, рекомендуемые для данного направления подготовки и профиля.

- А) эскизы костюмов, архитектуры, интерьеров,
- В) эскизы шрифтовых и орнаментальных композиций
- Г) композиционные наброски иллюстраций

Примеры оценочных средств эскизов костюмов, архитектуры, интерьеров

Требования к поисковому материалу

1. Выполнены зарисовки вариантов образов героев (не менее трех).
2. Выполнены зарисовки предполагаемыми графическими материалами
3. Одежда, аксессуары соответствуют историческому периоду повествования, национальным особенностям, географическим особенностям
4. Элементы (пейзажные, архитектурные) соответствуют историческому и графическому стилю и формируют концепцию оформления.

Критерии оценки текущего контроля

При соблюдении всех требований, перечисленных выше, работа засчитывается.

При нарушении требований задание не засчитывается и возвращается на доработку

Критерии оценивания шрифтовых и орнаментальных композиций

Требования к шрифтовым и орнаментальным композициям

1. Для оформления книги выбрана гарнитура, по рисунку и размеру соответствующая стилю предложенной концепции оформления.
2. Шрифты на обложке совместно с изобразительными элементами связаны композиционно и соответствуют стилю литературного произведения
3. Текст обложки соответствует правилам типографики
4. Аккуратность исполнения всех шрифтовых элементов.

Примеры оценочных средств

Критерии оценки текущего контроля

При соблюдении всех требований, перечисленных выше, работа засчитывается.

При нарушении требований задание не засчитывается и возвращается на доработку

Критерии оценивания композиционного решения иллюстраций

Требования к композиционному решению иллюстраций

1. Предложен авторский вариант графической интерпретации литературного произведения
2. Композиция иллюстрации соответствует назначению и месту в книге.
3. Выраженная композиционная согласованность элементов оформления.
4. Соответствие положения иллюстрации в книге полосе набора
5. Оправданный выбор графических материалов и средств
6. Стилистическое единство всех изображений

Примеры оценочных средств

Критерии оценки текущего контроля

При соблюдении всех требований, перечисленных выше, работа засчитывается.

При нарушении требований задание не засчитывается и возвращается на доработку.

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация «зачёт» в 7 семестре проходит в форме просмотра.

Промежуточный контроль проводится в конце семестра с целью определения сформированного у обучающихся требуемых компетенций.

Примеры оценочных средств

«**Зачтено**» ставится, если студент в указанный деканатом срок (зачетное занятие) представил портфолио и творческие работы, выполняемые на практических и самостоятельных занятиях, в полном объеме и отвечающие требованиям, предъявляемым к ним.

«**Не зачтено**» ставится при неполном или некачественном выполнении работ, не соответствия требованиям.

Требование к презентациям

Презентация должна содержать видеоряд с изображением портрета художника, элементов книг, проиллюстрированных им и отражающих индивидуальные особенности его художественного стиля. Текст использовать в качестве пояснений и комментариев к изображениям. Первый слайд должен быть титульным и содержать название и фамилию автора.

Текстовая информация

- размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст);
- цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но не резать глаза;
- тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
- курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.

Графическая информация

- рисунки, фотографии призваны дополнить текстовую информацию или передать ее в более наглядном виде;
- желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью стилового оформления;

- цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым оформлением слайда;
- иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
- если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне должен быть хорошо читаем.

Анимация

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.

Единое стилевое оформление

- стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
- не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов и более 3 типов шрифта;
- оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной части;
- все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;

Содержание и расположение информационных блоков на слайде

- информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
- рекомендуемый размер одного информационного блока – не более 1/2 размера слайда;
- желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
- ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
- информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки – слева направо;
- наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
- логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать логике ее изложения.

Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их содержании – тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.

Критерии оценки промежуточного контроля

При соблюдении всех требований, перечисленных выше, презентация засчитывается.

При нарушении требований задание не засчитывается и возвращается на доработку

Требования к копии иллюстрации известного художника

1. Выбрать страничную иллюстрацию без текста с изображениями конкретных персонажей.
2. Размер формата выбрать в соответствии с оригиналом.
3. Композиционное решение соответствует оригиналу.
4. Цветовое решение соответствует оригиналу
5. Качественное исполнение изображения.
6. Техническое использование графических материалов и средств передаёт особенности художественного стиля автора.

Примеры работ для выполнения копий

Художник Энн Гильберт

Художник Кирилл Овчинников

Художник Виктор Чижиков

Критерии оценки на зачёте

При соблюдении всех требований, перечисленных выше, работа засчитывается.
При нарушении требований задание не засчитывается

Требования к содержанию портфолио

Портфолио должно быть представлено в виде папки с файлами (формат А3)

А) эскизы костюмов, архитектуры, интерьеров,

В) эскизы шрифтовых и орнаментальных композиций

Г) композиционные наброски иллюстраций

2. Каждое задание должно быть представлено в своем файле.

3. Папка подписана.

Критерии оценки портфолио

1. Наличие всех учебных и творческих работ, предусмотренных рабочей программой данной дисциплины, обеспечивающих формирование профессиональных компетенций студента.

2. Качество исполнения представленных работ: правильность выполнения, аккуратность, тщательность, оригинальность решения, творческий подход к выполнению работы.

Критерии оценки на зачёте

При соблюдении всех требований, перечисленных выше, работа засчитывается.
При нарушении требований задание не засчитывается

Требования к графическим работам

К просмотру должны быть предоставлены следующие материалы:

1. 3 файла, формат А3

А) эскизы костюмов, архитектуры, интерьеров,

В) эскизы шрифтовых и орнаментальных композиций

Г) композиционные наброски иллюстраций

2. Макет оформления книги демонстрирует концепцию оформления, где средства выразительности определяются автором и демонстрируют изобразительную интерпретацию литературного содержания; размер страниц соответствует реальному выбранному формату книги;

А) Переплёт

Б). Эскиз первого разворота книги с фронтисписом, заставкой, буквицей

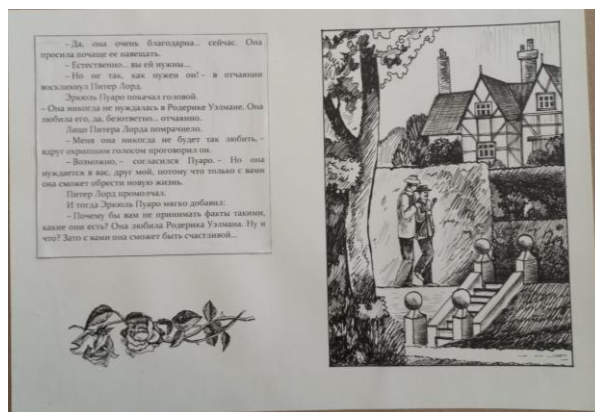
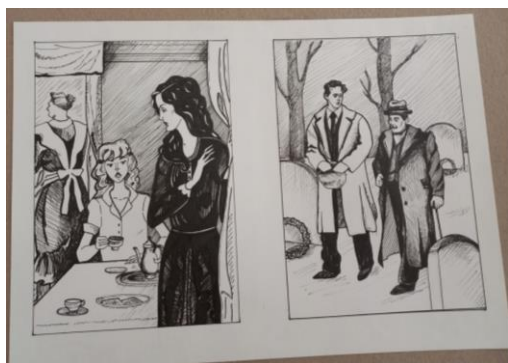
В) Эскиз форзаца книги

Г) Эскиз двух полосных иллюстраций или одной разворотной

Д) Эскиз последнего разворота книги с концовкой

Е) Эскиз разворота с полосой набора

Макеты разворотов должны быть представлены на планшете. Формат и размеры планшета определяет студент в соответствии с размером книги.

Критерии оценки графических работ

1. Наличие всех учебных и творческих работ, предусмотренных рабочей программой данной дисциплины, обеспечивающих формирование профессиональных компетенций студента.

2. Качество исполнения представленных работ: правильность выполнения, аккуратность, тщательность, оригинальность решения, творческий подход к выполнению работы.

Критерии оценки на зачёте

При соблюдении всех требований, перечисленных выше, работа засчитывается.

При нарушении требований задание не засчитывается

Требования к оформлению книги:

1. Переплёт: две сторонки и корешок. Верхняя сторонка шрифтовая композиция, содержащая фамилию автора, название книги, декоративные или иллюстративные элементы. Шрифт должен стилистически соответствовать содержанию. Корешок при ширине больше 1 см содержит название и автора. Задняя сторонка содержит шрифтовые и декоративные элементы

2. Первый разворот книги: левая страница - фронтиспис, правая - заставка, буква и полоса набора со спуском

3. Форзац: декоративный или с изобразительными элементами

4. Две полосные иллюстрации или одна разворотная, выполненные графическими материалами (средства выразительности, цвет, стиль определяется автором и зависит от концепции оформления).

5. Последний разворот книги: полоса набора, концовка на левой странице, правая страница – декоративные или шрифтовые элементы

Критерии оценки оформления книги

«Зачтено» ставится, если студент в указанный деканатом срок (зачетное занятие) представил проект оформления книги в виде разработанной обложки, первого разворота с текстом, последнего разворота с текстом и двух страничных иллюстраций, выполняемые на практических и самостоятельных занятиях, в полном объеме и отвечающие требованиям, предъявляемым к оформлению книги.

«Не зачтено» ставится при неполном или некачественном выполнении работ, не соответствующим требованиям.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1. Основная литература

Корытов, О. В. Дизайн иллюстрированной книги : учебное пособие для вузов / О. В. Корытов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14433-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496803> (дата обращения: 09.06.2022).

7.2. Дополнительная литература

1. Герчук Е.Ю. Архитектура книги.- М.: ИндексМаркет, 2011.- 208с.,илл.
2. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский дом «РИП-холдинг». 2014г.
3. Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - М.: Издательский дом «РИП-холдинг». 2014г.
4. Гончарова Н.А. Композиция и архитектоника книги. – М.: «Книга», 1977г.
5. Малов В.И. Книга. Научно-популярное издание. - М.: СЛОВО/SLOVO, 2002-48 стр., илл.
6. Пахомов Виктор Васильевич. Книжное искусство. М. Искусство. 1961.
7. Ратковски Натали. Профессия – иллюстратор. Учимся мыслить творчески. -3-е изд.- М.: Манн, Иванов и Фербер. 2014.
8. Фаворский Владимир Андреевич. Рассказы художника гравёра. М. Детская литература. 1965.
9. Цветоведение и колористика: учебное пособие / Е.В. Омеляненко. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2010. - 184 с. ISBN 978-5-9275-0747-4
10. Чихольд Ян. Избранные статьи о книжном оформлении. М. Книга. 1980.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Для активного включения студентов в учебный процесс, формирования и поддержания интереса на занятиях используются современные профессиональные базы данных, информационные справочные и поисковые системы.

- 1.Верстка книг: <http://www.maketdtp.ru/6-statii/verstka-knig-s-azov/verstka-knig-s-azov/>
<https://www.bestfree.ru/soft/graph/make-up.php>
<https://www.kakprosto.ru/kak-77193-kak-sdelat-maket-knig>
2. ГОСТы и ОСТы <http://pechataem.ru/klientam/gostyi/ost-29.127-96.izdaniya-knizhnyie-dlya-detej.html>
3. Классификация шрифтов <http://xilen.ru/blog/web/klassifikaciya-shriftov-i-ispolzovaniya-v-veb-dizajne/>
4. Расчёт пропорций полосы по правилам гармонических пропорции
<http://adobeindesign.ru/2010/02/01/raschyot-proporcij-polosy-po-pravilam-garmonicheskix-proporcij/>
5. Словарь верстальщика <http://attic.su/articles/margins>
6. 57 советов для верстки <http://www.maketdtp.ru/6-statii/57-sovetov-dly-verstki-knigi/57-sovetov-verstki-knigi/>
7. Ян Чихольд «Избранные статьи о книжном оформлении»
http://imwerden.de/pdf/tschichold_oblik_knigi_1980.pdf

9. Материально-техническое обеспечение

Для осуществления образовательного процесса в университете имеется необходимая база:

- для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория, оснащенная мультимедийным проектором, ноутбуком, экраном;

- для практических работ используется аудитория, оборудованная наглядными пособиями и методическим фондом;
- для самостоятельной работы используется аудитория 12, 26, 13 оборудованные компьютерами с выходом в Интернет.

9. Программное обеспечение

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный АО «Лаборатория Касперского», лицензия 1FB6-161215-133553-1-6231

Microsoft Open License, лицензия 49463448 в составе:

1. Microsoft Windows Professional 7 Russian
2. Microsoft Office 2010 Russian

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03B6A3C600B7ADA9B742A1E041DE7D81B0
Владелец: Артеменков Михаил Николаевич
Действителен: с 04.10.2021 до 07.10.2022