Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова»
(МГХПА им. С.Г. Строганова)

Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета дополнительного образования
_____Желондиевская Л.В.

«06» мая 2020г

Рабочая программа

Иллюстрация

Профессиональная переподготовка

Иллюстрация

Москва, 2020

Рабочая программа дисциплины «Иллюстрация», составитель: ст. преподаватель Михалина Е.В. , - М., 2020, - 16 с.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Иллюстрация» слушателям ФДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Иллюстрация».

Составитель: _____ (подпись) Ст. преподаватель Михалина Е.В.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры «Дополнительного образования» протокол № 3 от 30 апреля 2020 г

Заведующий кафедрой _____ (подпись) Профессор, доктор пед.наук Зива В.Ф.

©составитель Михалина Е.В., 2020
© МГХПА им. С.Г. Строганова, 2020

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4
2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 5
2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 5
2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 7
2.3 Организация самостоятельной работы..... 8
3 Список рекомендуемых источников …….. 10
3.1 Основная и дополнительная литература ……. 10
3.2 Периодические издания …… 10
3.3 Ресурсы сети Интернет ……. 11
4 Фонд оценочных средств ……. 11

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

В результате освоения модуля должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- Историю искусства иллюстрации;
- Возникновения иллюстрации как вида графики;
- Развития иллюстрации в России и за рубежом;
- Известныз российских, советских и зарбежных жудожников – иллюстраторов;
- Различать виды, стилистику и технику иллюстрации.

Уметь:

- производить композиционный и стилистический анализ иллюстрации;
- изучать научную искусствоведческую литературу об искусстве иллюстрации.

Владеть:

- методологией композиционного, стилистического, технологического анализа иллюстрации.;
- способностью концептуального осмысления основных проблем искусства.

Изучение дисциплины способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

- Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования мировоззренческой позиции, а также для и создания образного строя художественного произведения в области искусства книги (К-1).
- Способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мирового и отечественного изобразительного искусства, литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта, различать художественные особенности стилевых течений.(К-7).
- Способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств при проведении исследования, делать и формулировать выводы (К-11).
- Способностью использовать в своей творческой практике знания основных памятников искусства и культуры, выдающихся произведений живописи, скульптуры, графики, книги, плаката, полиграфического искусства как мирового, так и национального значения, знание истории книгопечатания, орнамента и шрифта (К-12).

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1	Тема 1. История возникновения и развития искусства графики. Иллюстрация как вид графики История иллюстрации 18-19 в.в.	Иллюстрация (от лат. Illustratio - освещение, наглядное изображение) - изображение, сопровождающее, дополняющее и наглядно разъясняющее текст (рисунки, гравюры, фотоснимки, репродукции). Древний Египет - заклинания и гимны, написанные на папирусах, сопровождались иллюстрациями. Они создавались для наглядности содержания текстов. До наших дней дошли античные образцы (анализ) Конец 14 - начало 15 века – книгопечатание. Иллюстрации -чёрного цвета, как и сам текст, поскольку доски, на которых был выгравирован текст, смазывались чёрной краской. 18 век – виньетка (от французского vignette) графическое изображение, завершённое композиционно, небольшое по объёму, сюжетно-тематического или предметного характера (нередко с символическим значением). Обычно такие иллюстрации располагались на титульных листах книги, её первых и последних страницах. (Обзор авторов). 1837 году - изобретена фотография. Исполнение иллюстраций изменилось: теперь они были связаны с фотомеханическими процессами. На основе этих процессов были найдены новые способы получения книжных иллюстраций: цинкография (штриховой рисунок на цинковой доске), автотипия (воспроизведение рисунков полутонами) и трехцветная печать (воспроизведение цветных иллюстраций). В 19 веке на первое место выходит не образность, а реалистичность. С изобретением в XIX веке фотомеханического способа печати возросли художественные возможности. Иллюстрации смогли передавать любую живописную или графическую технику (карандаш, перо, акварель, гуашь, масло и др.). Художники получили возможность использовать и комбинировать самые разнообразные художественные материалы (Обзор авторов)	Тесты Реферат или доклад
2.	Тема 2.	<u>Виды иллюстраций:</u> Фронтиспис.	Тесты

	Виды, стилистика и техника иллюстрации, сформировавшиеся к 21 веку (обзор образцов)	Заставка. Полосная. Разворотная. Концовка. Буквица. <u>Стилистика иллюстраций включает следующие варианты:</u> Для детских книг. Для художественных произведений. Для научно-популярной и технической литературы. Карикатура. Комикс. <u>Техники создания изображений:</u> Живописные и графические. Коллаж. Аппликация. Фотомонтаж. Компьютерная графика.	Реферат или доклад
3.	Тема 3. История иллюстрации в России	Первой иллюстрированной детской книгой в России был знаменитый «Букварь» Кариона Истомина, целиком вместе с текстом гравированный на меди Леонтием Буниным, вышедший в Москве в 1692 и 1694 годах Анализ иллюстраций	Тесты Реферат или доклад
4	Тема 4. Иллюстраторы конца 19 – 20 века	Иван Яковлевич Билибин (1876 -- 1942) -- русский художник, книжный иллюстратор и театральный оформитель, участник объединения «Мир искусства». Советские иллюстраторы детской книги (Борис Дехтерев, Владимир Сутеев, Виктор Чижиков, Евгений Чарушин, Леонид Владимирский, Евгений Рачев). Зарубежные иллюстраторы: Анна Андерсон (1874--1930) шотландский иллюстратор. Известные английские художники книги -Чарли Робинсон, Джесси Кинг, Мэйбл Люси Эттвелл Алан Райт.Сэр Джон Тенниел -- английский художник, карикатурист; первый иллюстратор книг Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».	Тесты Реферат или доклад
5	Тема 5.Анализ работ известных современных иллюстраторов.	Анализ современных технологий, средств, стилей на примере хкдожников детской книги: Марта Игнерская,Александра и Даниэль Мизелиньские,Павел Павляк, Эмилия Дзюбак, Малгожата Гуровская, Моника Хануляк, Анна Немерко,Ян Байтлик, Иоанна Русинек, Марианна Оклеяк,Оля Волданьская-Плочиньская, Агата Круляк .	Тесты Реферат или доклад

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы и часов из них:			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1	Тема 1. История возникновения и развития искусства графики. Иллюстрация как вид графики История иллюстрации 18-19 в.в.	6	5	-	1	Реферат, контрольные вопросы
2	Тема 2. Виды, стилистика и техника иллюстрации, сформировавшиеся к 21 веку	6	5	-	1	Реферат, контрольные вопросы
3	Тема 3. История иллюстрации в России	6	5	-	1	Реферат, контрольные вопросы
4	Тема 4. Иллюстраторы конца 19 – начала 20 века	6	4	-	2	Реферат, контрольные вопросы
5	Тема 5.Анализ работ известных современных иллюстраторов.	4	2	-	2	Реферат, контрольные вопросы
Итого:		**28**	**21**	-	**7**	**зачет**

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
Тема 1. История возникновения и развития искусства графики. Иллюстрация как вид графики. История иллюстрации 18-19 в.в	1	Древнем Египте заклинания и гимны, написанные на папирусах, сопровождались иллюстрациями. Они создавались для наглядности содержания текстов. До наших дней дошли античные образцы, Конец 14 - начало 15 века – книгопечатание. Иллюстрации -чёрного цвета, как и сам текст, поскольку доски, на которых был выгравирован текст, смазывались чёрной краской. 18 век – виньетка (от французского vignette) графическое изображение, завершённое композиционно, небольшое по объёму, сюжетно-тематического или предметного характера (нередко с символическим значением). Обычно такие иллюстрации располагались на титульных листах книги, её первых и последних страницах. Обзор авторов. 1837 году - изобретена фотография. Исполнение иллюстраций изменилось: теперь они были связаны с фотомеханическими процессами. На основе этих процессов были найдены новые способы получения книжных иллюстраций: цинкография (штриховой рисунок на цинковой доске), автотипия (воспроизведение рисунков полутонами) и трехцветная печать (воспроизведение цветных иллюстраций). В 19 веке на первое место выходит не образность, а реалистичность. С изобретением в XIX веке фотомеханического способа печати возросли художественные возможности. Иллюстрации смогли передавать любую живописную или графическую технику (карандаш, перо, акварель, гуашь, масло и др.). Художники получили возможность использовать и комбинировать самые разнообразные художественные материалы Обзор авторов
Тема 2. Виды, стилистика и техника иллюстрации, сформировавшиеся к 21 веку	1	Виды иллюстраций: Фронтиспис. Заставка. Полосная. Разворотная. Концовка. Буквица. Стилистика иллюстраций включает следующие варианты: Для детских книг.

		Для художественных произведений. Для научно-популярной и технической литературы. Карикатура. Комикс. <u>Техники создания изображений:</u> Живописные и графические Коллаж. Аппликация. Фотомонтаж. Компьютерная графика.
Тема 3. История иллюстрации в России	1	Первой иллюстрированной детской книгой в России был знаменитый «Букварь» Кариона Истомина, целиком вместе с текстом гравированный на меди Леонтием Буниным, вышедший в Москве в 1692 и 1694 годах Анализ иллюстраций
Тема 4. Иллюстраторы конца 19 -20 века	2	Иван Яковлевич Билибин (1876 -- 1942) -- русский художник, книжный иллюстратор и театральный оформитель, участник объединения «Мир искусства». (1900-1973). Советские иллюстраторы детской книги (Борис Дехтерев, Владимир Сутеев, Виктор Чижиков, Евгений Чарушин, Леонид Владимирский, Евгений Рачев, Юрий Васнецов). Зарубежные иллюстраторы: Анна Андерсон (1874--1930) шотландский иллюстратор. Известные английские художники книги -Чарли Робинсон, Джесси Кинг, Мэйбл Люси Эттвелл Алан Райт.Сэр Джон Тенниел -- английский художник, карикатурист; первый иллюстратор книг Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».
Тема 5.Анализ работ известных современных иллюстраторов.	2	Анализ современных технологий, средств, стилей, технологий на примере художников детской книги: Марта Игнерская,Александра и Даниэль Мизелиньские,Павел Павляк, Эмилия Дзюбак, Малгожата Гуровская, Моника Хануляк, Анна Немерко,Ян Байтлик, Иоанна Русинек, Марианна Оклеяк,Оля Волданьская-Плочиньская, Агата Круляк .
Итого:	7	зачет

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Феддэг Мауни. Иллюстрация. В чем ее смысл? Книга иллюстрированных иллюстраций, иллюстрирующих иллюстрации**;** - Альпина Паблишер, 2018 – 1000с.
2. Гордон Юрий. О языке композиции, М.:Студия Артемия Лебедева, -2018 – 208с.;
3. ПерумовН.Нарисуй. Как работают иллюстрации, М.: -Эксмо, -2017, - 144с.
4. Иллюстрированная книга. Синтез слова и изображения Сборник статей и материалов, Учебное пособие, составитель – Н.А. Гончарова М., МГУП 2002
5. Карманенко Т.А. Особенности художественного языка миниатюр русских лицевых летописей XVI века – М., МГУП 2002
6. Котляров А.С. Композиционная структура изображения Учебное пособие - М., Университетская книга, 2008
7. Кудрявцева Е.С. Собеседники поэзии и природы. Исскуство художников детской книги. М., 2009

Дополнительная литература

1. Яна Франк Тайные знания коммерческих иллюстраторов.М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2010,- 244с.
2. Герчук Ю.Я. Художественная структура книги – М., «Искусство» 1984
3. Розанова Н.Н. К вопросу о зрительной интерпретации произведений художественной литературы – М., МГУП 1999
4. Розанова Н.Н. П.А. Флоренский о графике и о книге в контексте общих вопросов философии культуры – М., МГУП 1999
5. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие М., «Книга» 1988

3.2 Периодические издания

1. www.ergonomics.org Журнал «Ergonomics», Издательство Proquest Academic Research. Великобритания,
2. «Проект Россия» (http://prorus.net/),
3. AD (http://www.admagazine.ru/) ,
4. «Мезонин» http://www.mezonin.ru/ ,
5. «Салон» https://salon.ru/,
6. «Интерьер +дизайн» http://www.interior.ru/ ,
7. «The World of interiors» http://www.worldofinteriors.co.uk/,
8. «Elle Decor» https://www.elle.ru/elledecoration/,
9. «Livingetc» http://www.idealhome.co.uk/livingetc.

3.3 Ресурсы сети Интернет

1. Центр детской книги. Библиотеки иностранной литературы. https://www.google.ru/search?q=%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82+%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC+(Robert+Lindstr%C3%B6m&newwindow=1&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=o4myPfXX0c40rM%253A%252CQQGli6P-QeUHkM%252C_&usg=AI4_-kQYtf7Ue0el2J4JYKvYh-t3cHu4pQ&sa=X&ved=2ahUKEwj38_vtwIHeAhVPtYsKHV-uA9oQ9QEwBXoECAMQDg#imgrc=YAc1BMBzh2ATEM:
2. https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/illyustraciya-risunok-dopolnyayushhij-soderzhanie-knigi
3. https://culture.pl/ru/article/12-vydayushchihsya-illyustratorov-i-dizaynerov-detskih-knig

Фонд оценочных средств

Примерные вопросы для зачета:

1. История возникновения и развития искусства графики. Иллюстрация как вид графики. История иллюстрации 18-19. веков. Яркие образцы иллюстрирования в истории;
2. Какой палитрой владеет художник книги – оформитель и иллюстратор (элементы книги);
3. Иллюстрация. Виды иллюстраций (полосная, полуполосная, оборотная). Какой может быть полосная иллюстрация. Место расположения полосной иллюстрации в книге (примеры);
4. В каких произведениях могут быть использованы оборотные иллюстрации;
5. Что такое «фронтиспис», «заставка». Место и виды заставки. Что такое концовка;
6. Российские и зарубежные иллюстраторы конца 19 – 20 веков (анализ работ);
7. Современные российские и зарубежные иллюстраторы (анализ работ).