МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 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

«_____»_______________________2016г.

Программа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.10 Теория и практика иллюстрирования книги

2016 г.

 Программа учебной дисциплины разработана на основе программы подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ), согласно распределения вариативной части, предусмотренной в Федеральном государственном образовательным стандартом *(утвержден приказом Минобрнауки России от 27 октября 2014 года № 1391*) программы подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) по направлению подготовки 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусства,специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и отображенной в учебном плане специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

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

Разработчик: Кокошкина Вера Анатольевна, преподаватель

Рассмотрено и утверждено

на заседании Выпускающей методической комиссии по направлению подготовки 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусства

от «_____»_______________2016г. протокол № ____

Председатель _______________________________________В. А. Кокошкина

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4	
СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6	
условия реализации программы учебной дисциплины	10	
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 114 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 38 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, проявлять к ней устойчивый интерес.*
ОК 2.	*Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.*
ОК 3.	*Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.*
ОК 4.	*Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.*
ОК 5.	*Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.*
ОК 6.	*Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.*
ОК 7.	*Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.*
ОК 8.	*Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.*
ОК 9.	*Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.*

2. профессиональными (ПК) компетенциями:

Код	Наименование результата обучения
ПК 1.1.	*Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.*
ПК 1.2.	*Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в области дизайна.*
ПК 1.4.	*Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.*
ПК 1.5.	*Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов.*
ПК 2.1.	*Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.*
ПК 2.2.	*Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале.*
ПК 4.2.	*Планировать собственную деятельность.*
ПК 4.3.	*Контролировать сроки и качество выполненных заданий.*

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	***Объем часов***
Максимальная учебная нагрузка (всего)	*114*
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	*76*
в том числе:	
лабораторные занятия	*-*
практические занятия	*22*
семинарские занятия	*10*
контрольные работы	*-*
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	*38*
в том числе:	
самостоятельная работа над *написанием рефератов и созданием презентаций*	*3*
самостоятельная работа над *изучением теории и практики иллюстрирования книги*	*25*
самостоятельная работа над *подготовкой к семинару*	*10*
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

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**	**3**	**4**
Раздел 1.	**Введение в дисциплину. История книжной миниатюры и иллюстрации**	***32***	
Тема 1.	Введение в дисциплину	*2*	*1*
Тема 2.	История иллюстрации		
	Книжная миниатюра Древнего мира	*2*	*1*
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к семинарскому занятию	*2*	
	Семинарское занятие № 1 Средневековая европейская книжная миниатюра	*2*	
	Искусство книжной миниатюры и иллюстрации народов Востока	*2*	*2*
	Развитие книги в Европе XV – XVI вв.	*2*	*1*
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к семинарскому занятию	*2*	
	Семинарское занятие № 2 Золотой век гравюры на металле. Искусство книги в классическую эпоху.	*2*	
	Графика конца XVIII – XIX вв.	*2*	*2*
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к семинарскому занятию	*2*	
	Семинарское занятие № 3 Фотография, фотомеханика, книга	*2*	
	Станковая графика ХХ в.	*2*	*2*
	Функциональная графика ХХ в.	*2*	*2*
	Историческая справка по научно-популярной иллюстрации	*2*	*2*
	Достижения советской графики	*2*	
	Самостоятельная работа обучающихся: Основные тенденции в европейской и американской анимации и иллюстрации II половины 20 в.; советская анимация, персонажи студии СоюзМультФильм; Юрий Норштеин)	*4*	
Раздел 2.	**Развитие иллюстрации и профессии иллюстратора на современном этапе**	***8***	
Тема 1.	Виды иллюстрации	*2*	*2*
Тема 2.	Профессия иллюстратора на современном этапе		
	Профессия иллюстратора в XXI веке	*2*	*3*
	Самостоятельная работа обучающихся: Гуманитарная и социальная миссии искусства иллюстрации	*2*	
Тема 3.	Особенности профессии иллюстратора в России	*2*	*3*
Раздел 3.	**Навыки и материалы иллюстратора. Флагманы в профессии**	***14***	
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		
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к семинарскому занятию	*2*	
	Семинарское занятие № 5 Ключевые иллюстраторы современности	*2*	
Раздел 4.	**Работа над иллюстрациями**	***50***	
Тема 1.	Иллюстрирование графического романа		
	Графический роман (комикс)	*2*	*3*
	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 2.	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 заданному литературному произведению. Выбор сюжета, реализация концепции. Эскизирование	*2*	
	Практическое занятие № 5 Создание книжной иллюстрации к заданному литературному произведению. Работа над оригиналами иллюстраций	*2*	
	Самостоятельная работа обучающихся: Вмонтировать готовую иллюстрацию в книжный разворот	*2*	
	Практическое занятие № 6 Работа над копией книжной миниатюры.	*2*	
	Самостоятельная работа обучающихся: Завершение работы над копией книжной миниатюры	*2*	
	Элементы оформления книги: буквицы и инициалы, начальные и концевые 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 3.	Детская книжная иллюстрация		
	Детская книжная иллюстрация. Требования к иллюстрациям в изданиях для детей	*2*	*3*
	Самостоятельная работа обучающихся: Реферат, посвященный книжному иллюстратору	*3*	
	Практическое занятие № 8 Работа над созданием собственной иллюстрации к детской литературе	*2*	
Тема 4.	Журнальная иллюстрация		
	Иллюстрации в журнальных изданиях. Анализ тенденций прошлого и современности	*2*	*2*
	Практическое занятие № 9 Создание журнальной иллюстрации для определенного материала по заданной тематике.	*2*	
	Самостоятельная работа обучающихся: Создание журнальной иллюстрации по заданной тематике. Разработка оригинала. Вмонтировать готовую иллюстрацию в журнальный разворот	*5*	
	Практическое занятие № 10 Создание копии заданной журнальной иллюстрации	*2*	
	Самостоятельная работа обучающихся: Работа над копией заданной журнальной иллюстрации	*2*	
Раздел 5.	**Серийность в иллюстрировании. Стиль иллюстратора. Будущее профессии**	***10***	
Тема 1.	Серии иллюстраций		
	Практическое занятие № 11 Работа над созданием серии иллюстраций по заданной тематике	*2*	
	Самостоятельная работа обучающихся: Разработка собственной серии иллюстраций по заданной тематике	*2*	
Тема 2.	Стиль работы иллюстратора.		
	Выработка стиля иллюстратора. Будущее профессии.	*2*	*3*
	Дифференцированный зачет	*2*	
	Всего	***114***	

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 вы – 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.

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.: БСГ-ПРЕСС, 2006. – 319 с., илл. – (Ars longa.);

1. Искусство книги 65/66, шестой выпуск, под ред. З. А. Антипина – М.: Изд. «Книга», 1970;
2. Художники детской книги о себе и своем искусстве / Сост. и автор В. И. Глюцер – М.: Изд-во «Книга», 1987

Периодические издания и сетевые ресурсы:

1. История книги ­[Электронный ресурс] – Режим доступа - http://www.hi-edu.ru/e-books/HB/cont.htm;
2. Студия дизайна Артемия Лебедева, [Электронный ресурс] – Режим доступа - artlebedev.ru;
3. Magic журнал о магии цифрового искусства [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://m-cg.ru/>;
4. Behance [Электронный ресурс] – Режим доступа – международный портал для дизайнеров и иллюстраторов, behance.com;
5. Иллюстраторское агентство Bang! Bang! [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://bangbangstudio.ru/>;
6. [Иллюстраторс.ру](http://illustrators.ru/), сообщество русскоязычных художников и иллюстраторов [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://illustrators.ru/>;
7. Сайт Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина <http://www.arts-museum.ru/collections/graphics/countries/russia/index.php>;
8. Электронный каталог «Британская гравюра XVIII—XIX веков» [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://britishprints.ru>.
9. Электронный каталог «Гравюра в России XVIII - первой половины XIX столетия» [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://russianprints.ru/>;
10. Статья «Книжные миниатюры Средневековья» [Электронный ресурс] – Режим доступа - http://museum.lib.kherson.ua/ru-knizhkovi-miniatyuri-serednovichchya.htm;
11. Статья «Великие художники эпохи Возрождения» [Электронный ресурс] – Режим доступа - [http://storyo.ru/print:page,1,414-velikie-khudozhniki-jepokhi-vozrozhdenija.html](http://storyo.ru/print%3Apage%2C1%2C414-velikie-khudozhniki-jepokhi-vozrozhdenija.html);
12. Dribbble – международный портал для дизайнеров и иллюстраторов, [Электронный ресурс] – Режим доступа - dribbble.com;
13. Электронный каталог собрания японской гравюры 18-19 вв. [Электронный ресурс] – Режим доступа - http://www.japaneseprints.ru/intro/;
14. Статья «Фотография. От рождения до перерождения.» [Электронный ресурс] – Режим доступа - <https://rosphoto.com/arhiv/history_of_photo-407>;
15. Как.ру – журнал о русском дизайне и не только. [Электронный ресурс] – Режим доступа - kak.ru;
16. Владислав Головач, Культура дизайна [Электронный ресурс] – Режим доступа - http://designculture.exmachina.ru/;
17. Е. Черневиш, Русский графический дизайн – М.: Внешсигма, 1997. [Электронный ресурс] – Режим доступа - http://www.twirpx.com/file/110461/;
18. Электронный каталог собрания немецкой гравюры 15-20 вв. [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://germanprints.ru/>;
19. Мобильный музей дизайна [Электронный ресурс] – Режим доступа - <http://mobiledesignmuseum.ru/soviet/>;
20. Лекция Виктора Меламеда «В. Меламед о современных тенденциях в иллюстра-ции» [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://www.youtube.com/watch?v=I_WWXhG9UlM>;
21. Лекция Виктора Меламеда «Как найти визуальную метафору?» [Электронный ресурс] – Режим доступа - <https://www.youtube.com/watch?v=xLfwe4OwglM>;
22. 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:		
Оценить качество оформления и иллюстраций разных типов изданий	*Проведение подробного анализа качества оформления и иллюстраций разных типов изданий*	*ОК 1 – 9**ПК 1.1, 4.2, 4.3*
Делать правильный подбор художественного оформления издания и систему размещения информации для различного назначения	*Осуществление подбора элементов для художественного оформления издания и организации размещения информации*	*ОК 1 – 9**ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2*
Создавать композиции, ансамбль текста и иллюстраций, акциденции и шрифтов	*Создание гармоничной структуры готовой продукции*	*ОК 1 – 9**ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2*
Применять знания в практической работе иллюстратора	*Использование теоретической базы знаний в процессе иллюстрирования*	*ОК 1 – 9**ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2*
Знания:		
Основные задачи конструирования, оформления и иллюстрирования печатных изданий	*Использовать правильное профессиональное целеполагание в работе*	*ОК 1 – 9**ПК 1.1, 1.2, 4.2, 4.3*
Основные правила верстки иллюстраций	*Реализовывать на практике правила заверстки*	*ОК 1 – 9**ПК 1.1, 1.5, 2.1, 2.2*
Основные понятия искусства оформления книги	*Оперировать профессиональной терминологией*	*ОК 1 – 9**ПК 1.1, 2.2*
Виды иллюстраций и задачи в зависимости от типа издания	*Различать виды иллюстраций и их функциональную принадлежность*	*ОК 1 – 9**ПК 1.1, 1.5, 2.2, 4.3*