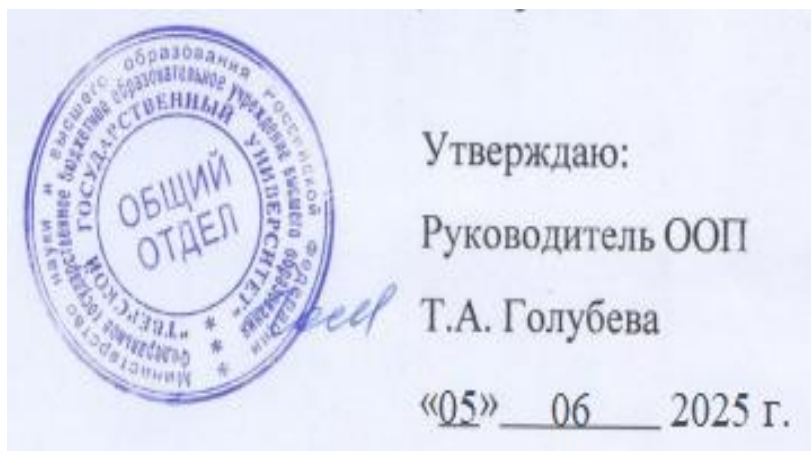

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 10.07.2025 10:15:47
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08

УП: 44.03.01 Пед обр
ИЗОиД 2025.plx

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
ФГБОУ ВО «ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Рабочая программа дисциплины

Книжная графика и иллюстрации

Закреплена за кафедрой:	Музыкального и изобразительного искусства в образовании
Направление подготовки:	44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль):	Изобразительное искусство в образовании и дизайн
Квалификация:	Бакалавр
Форма обучения:	очная
Семестр:	5

Программу составил(и):

без уч. степ., старший преподаватель, Борисова Дарья Александровна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины (модуля):

Сформировать у обучающихся навыки в области практического иллюстрирования печатных изданий. Получения представления о композиционных закономерностях и составляющих элементах книги. Сформировать у обучающихся навыки работы с подготовляющийся материалом. Умение анализировать, синтезировать и интерпретировать образы и явления, воплощая их в иллюстрациях и методы конструирования различных видов макетов на уровне качества приближенного к издательским требованиям. приобрести навыки самостоятельной творческой работы, уметь использовать различные художественные материалы в творческом процессе.

Задачи :

Рассмотреть основные, исторически сложившиеся, направления формообразования книги. Раскрыть принципы технического и художественного построения книги. Показать особенности художественного иллюстрирования, связанные авторским замыслом, стилистическими задачами, ориентированностью на целевую аудиторию, технологией, издательскими требованиями и т.д. Продемонстрировать навыки художественного конструирования книги. Изучить особенности создания современной книги.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Дисциплина "Книжная графика и иллюстрация" относится к части ООП, формируемой участниками образовательных отношений и является элективной дисциплиной. Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций указанных в п.4 настоящей программы, при изучении дисциплин: "Искусство шрифта", "Рисунок", "Живопись", "Коллаж в дизайне", "Цветоведение".

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

Рисунок

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость	2 ЗЕТ
Часов по учебному плану	72
в том числе:	
самостоятельная работа	46

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПК-7.1: Способен к подготовке и согласованию с заказчиком проектного задания на создание объектов визуальной информации

ПК-7.2: Способен осуществлять художественно-техническую разработку дизайн-проектов объектов визуальной информации

5. ВИДЫ КОНТРОЛЯ

Виды контроля в семестрах:

6. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ

Язык преподавания: русский.

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№	Наименование разделов и тем	Вид занятия	Сем.	Часов	Примечание
	Раздел 1. Тема 1				
1.1	Форма книги. Макетирование	Лек	5	3	
1.2	Форма книги. Макетирование	Пр	5	3	
1.3	Форма книги. Макетирование	Ср	5	11	
	Раздел 2. Тема 2				
2.1	Использование художественных приемов и средств в создании художественного образа книжного проекта.	Лек	5	3	
2.2	Использование художественных приемов и средств в создании художественного образа книжного проекта.	Пр	5	3	
2.3	Использование художественных приемов и средств в создании художественного образа книжного проекта.	Ср	5	11	
	Раздел 3. Тема 3				
3.1	Элементы художественного оформления.	Лек	5	4	
3.2	Элементы художественного оформления.	Пр	5	4	
3.3	Элементы художественного оформления.	Ср	5	13	
	Раздел 4. Тема 4				
4.1	Внешнее и внутреннее оформление книги	Лек	5	3	
4.2	Внешнее и внутреннее оформление книги	Пр	5	3	
4.3	Внешнее и внутреннее оформление книги	Ср	5	11	

Список образовательных технологий

1	Технологии развития дизайн-мышления
2	Активное слушание
3	Информационные (цифровые) технологии

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации

Типовые практико-ориентированные задания

1. Собрать мудборд по книжной графике малостраничного издания. Распечатать в А3 формат
2. Разработать формакет малостраничного книжного проекта. Формат А4-А5, 5-10 разворотов.
3. Разработать, сверстать в программе компьютерной верстки и распечатать книжный проект со всеми необходимыми элементами: иллюстрациями, форзацем, обложкой, шрифтовым блоком.
4. Разработать дизайн и напечатать авторскую закладку в стилистике проекта.

8.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

Перечень контрольных вопросов:

1. Истоки и исторические особенности книжной иллюстрации. Теоретические основы книжной графики. Какие известные примеры книжного дизайна вы можете назвать.
2. Какова взаимосвязь художественного оформления и содержания.
3. Задачи иллюстрирования.
4. Формакет книжного издания. Разнообразие элементов и их взаимодействие в создании единства книжного ансамбля.
5. Роль контраста в современном оформлении печатных изданий. Способы создания контрастов в дизайне.
6. Внешнее оформление книги. Каково функциональное значение обложки, переплета, форзаца и титульного листа. Ритм на входных элементах книги.
7. Страница и разворот в композиции книги. Основы зрительной организации книги.
8. Принципы композиции в проектировании титульного разворота. Фронтиспис.
9. Выбор сетки в зависимости от целей и задач издания. Этапы конструирования модульной сетки.
10. Специфические требования к оформлению разного рода книжной продукции. Особенности оформления учебников и детских книг.
11. В чем особенности и различия между документальными, художественно-образными и декоративно-орнаментальными иллюстрациями?

8.3. Требования к рейтинг-контролю

Работа в семестре - 100 баллов

в том числе:

текущий контроль - 65 баллов

модульный контроль - 35 баллов

Критерии оценивания сформированности компетенций (устное собеседование)

отлично: Полный исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в книжной графике. Разностороннее рассмотрение избранного для разработки книжного проекта, критический, оригинальный подход к материалу, свидетельствующий о значительной самостоятельной работе с источником. качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

хорошо: Ответ стандартный, в целом последовательный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях и несущественные ошибки. Работа выполнена в соответствии с заданием. Имеются отдельные несущественные ошибки или отступления от правил оформления работы.

удовлетворительно: Ответ неполный, выражает поверхностные знания предмета, и

отсутствие самостоятельной работы с рекомендованными источниками. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым структурным компонентам книжного проекта. Знание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество работы низкое.

неудовлетворительно: Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора и сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендуемая литература

Основная

Шифр	Литература
Л.1.1	Павловская, Ковалев, Салмин, Семенов, Филоненко, Типикин, Колбина, Игошина, Свалов, Босых, Графический дизайн. Современные концепции, Москва: Юрайт, 2024, ISBN: 978-5-534-11169-9, URL: https://urait.ru/bcode/540078
Л.1.2	Веселова Ю. В., Семёнов О. Г., Графический дизайн рекламы. Плакат, Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012, ISBN: 978-5-7782-2192-5, URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228990

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	1. Гавриляченко, С. Рисунок «Академический» и рисунок «Творческий» [Электронный ресурс]// Вопросы современной художественной школы: статья. – URL: http://www.artinst.narod.ru/article/Risunok/page_01.htm : http://www.artinst.narod.ru/article/Risunok/page_01.htm
----	---

Перечень программного обеспечения

1	Google Chrome
2	Adobe Acrobat Reader
3	WinDjView
4	SMART Notebook
5	R for Windows
6	RStudio
7	G*Power
8	Deductor Academic

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1	Репозиторий ТвГУ
2	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (подписка на журналы)
3	ЭБС ТвГУ
4	ЭБС «Лань»

5	ЭБС IPRbooks
6	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
7	ЭБС «ЮРАИТ»
8	ЭБС «ZNANIUM.COM»

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудит-я	Оборудование
1-204	комплект учебной мебели, переносной ноутбук, проектор

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание дисциплины

Форма книги. Макетирование. Краткая история развития книжной графики. Истоки книжного дизайна. Теоретические основы книжной графики. Техники и приёмы создания иллюстрации. Обзор работы с художественными материалами, техниками, программами. Уникальная графика (карандаш, уголь, пастель, тушь, перо, рапидограф, гуашь, акрил), коллаж, digital-иллюстрации (цифровая живопись, векторная графика, 3D иллюстрация).

Использование художественных приемов и средств в создании художественного образа книжного проекта. Разработка иллюстраций. Эскизирование. Выбор стилистики и композиции в зависимости от целей и задач издания. Принципы сбалансирования, направленности взгляда и целостности.

Элементы художественного оформления. Структура и иерархия книжных элементов. Особенности и функциональное значение всех элементов книги. Механизмы навигации. Вход и выход. Оглавление. Выходные сведения.

Внешнее и внутреннее оформление книги. Зрительная организация плоскости. Страница и разворот в композиции книги. полоса набора. титул: титульный лист, авантитул, контритул, фронтиспис. Иллюстрирование художественной литературы.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Гавриляченко, С. Рисунок «Академический» и рисунок «Творческий» [Электронный ресурс]// Вопросы современной художественной школы: статья. – URL: http://www.artinst.narod.ru/article/Risunok/page_01.htm

2. Основы учебного академического рисунка [Электронный ресурс]// статья. – URL: <http://www.artprojekt.ru/school/academic/index.html>

20
3. Теория дизайна. Академический рисунок [Электронный ресурс]// статья. – URL:http://romanova.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=85&limitstart=1

4. Уроки рисунка [Электронный ресурс]// Академический рисунок (из собрания Академии Художеств в Санкт-Петербурге):

5. статья. – URL:<http://www.grafik.org.ru/academia.html>

6. History of Graphic Design [Электронный ресурс] // Encyclopedia, 2000. – URL: <http://www.designhistory.org>