

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Смирнов Сергей Николаевич

Должность: врио ректора

Дата подписания: 04.10.2024 08:54:08

Уникальный программный ключ:

69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»

Утверждаю
Руководитель ООП
С.Ю. Никончепа

«30» августа 2023 г.

Рабочая программа дисциплины (с аннотацией)

Искусство книги

Направление подготовки

42.04.03 Издательское дело

Направленность (профиль)

Редакционная подготовка изданий

Для студентов

2 курса очной формы обучения

Составитель:

к.ф.н. доцент Василевская Ю.Л.

Тверь, 2023

I. Аннотация

1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является:

ознакомление обучающихся с концептуальными основами теории и методологии искусствоведения книги; формирование у них представлений об искусстве книги как о синтетическом пространственном искусстве и книге как целостном художественно осмысленном предмете, который наряду с функциональными и техническими качествами наделён особой образностью.

Задачами освоения дисциплины являются: формирование знаний в области развития теории искусствоведения книги; формирование представлений об элементах и средствах художественного оформления книги, а также закономерностях композиционного построения, иллюстрирования и орнаментального украшения книги; привитие навыков анализа произведений книжного искусства; активизация творческого потенциала для создания новых издательских проектов высокого художественного уровня.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина входит в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений и является дисциплиной по выбору студента. Она основывается на итогах изучения дисциплин: «Управление проектами в профессиональной деятельности», «Методология научно-практической деятельности», «Маркетинг-менеджмент в издательском деле», поддерживает изучение курса «Подготовка академического издания», «Искусство коммуникации в книгоиздательском бизнесе», а также дисциплин, связанных с конкретными видами изданий.

Курс ориентирован на формирование у студентов представления об активных изменениях, происшедших в сфере коммуникации посредством книги в конце XX – начале XXI веков, а также об особенностях создания, планирования и реализации различных издательских проектов в современных условиях.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате обучения на уровне бакалавриата. Дисциплина базируется на знаниях, полученных ранее в рамках курсов «История книжной культуры», «Литературоведческие основы книговедения», «Современное издательское дело», «Мировая художественная культура», «Стандарты в книжном деле» и непосредственно связана с курсами «Современные проблемы книговедения и текстологии», «Философия книги».

Дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр).

3. Объем дисциплины:

6 зачетных единиц, 216 академических часов, **в том числе:**

контактная аудиторная работа: лекции 17 часов, практические занятия 51 час;

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы 0, в том числе курсовая работа 0;

самостоятельная работа: 121 час, в том числе контроль 27 часов.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения образовательной программы (формируемые компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
--	--

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;
	УК-2.4. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта.
	УК-2.5 Предлагает процедуры и механизмы оценки качества проекта, инфраструктурные условия для внедрения результатов проекта
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
ПК-3. Способен провести исследование в сфере издательского дела на основе самостоятельно разработанной или адаптированной методологии и методики	ПК-3.1. Использует различные методы и методики проведения научных исследований в области издательского дела

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения 3 семестр, экзамен.

6. Язык преподавания русский.

II. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Учебная программа – наименование разделов и тем	Всего (час.)	Контактная работа (час.)		Самостоятельная работа, в том числе Контроль (час.)
		Лекции	Практические занятия	
Искусство книги как наука. Понятия «книжный памятник» и «произведение книжного искусства» – основные категории искусствознания книги	2	10	0	24
Функциональная организация книги. Система выразительных средств книжного искусства.	2	4	0	8
Типографика в системе научного знания о книге	2	4	0	8
Основы композиции книги	2	4	0	8
Внешнее оформление книги	2	4	0	8
Орнаментальное украшение книги	2	2	0	7

Понятия книжной иллюстрации и книжной графики		2	6	0	16
История развития искусства книги: периодизация, характеристика отдельных периодов книжного искусствознания		1	10	0	22
Современные тенденции развития искусства книги		2	7	0	20
Контроль (экзамен)	27				27
ИТОГО	189	17	51	0	121
ВСЕГО	216	17	51	0	148

III. Образовательные технологии

Учебная программа – наименование разделов и тем	Вид занятия	Образовательные технологии
Искусство книги как наука. Понятия «книжный памятник» и «произведение книжного искусства» – основные категории искусствознания книги	Лекция	Лекция проблемная
	Практические занятия	Активное слушание Аквариумная дискуссия
Функциональная организация книги. Система выразительных средств книжного искусства	Лекция	Лекция традиционная
	Практические занятия	Активное слушание Технология развития критического мышления
Типографика в системе научного знания о книге	Лекция	Лекция традиционная
	Практические занятия	Технологии развития дизайна-мышления, кейс-метод
Основы композиции книги	Лекция	Лекция традиционная
	Практические занятия	Технологии развития дизайна-мышления кеис-метод
Внешнее оформление книги	Лекция	Лекция-визуализация Активно слушание
	Практические занятия	Технологии развития дизайна-мышления, дебаты
Орнаментальное украшение книги	Лекция	Лекция-визуализация
	Практическое занятие	Активно слушание Технология развития критического мышления, дебаты
Понятия книжной иллюстрации и книжной графики	Лекция	Лекция-визуализация Активное слушание
	Практические занятия	Технологии развития дизайна-мышления
История развития искусства книги: периодизация, характеристика отдельных периодов книжного искусствознания	Лекция	Лекция-консультация Активное слушание
	Практические занятия	Активное слушание Технология развития критического мышления, дебаты

Современные тенденции развития искусства книги	Лекция	Проблемная лекция Активное слушание
	Практические занятия	Активное слушание Технология развития критического мышления, дебаты

IV. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации

4.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации

4.1.1 Программа практических занятий

Тема №1. Искусство книги как наука

1. Понятие искусства книги.
2. История становления и развития искусствознания книги в России.
3. Историография искусства книги.
4. Концепция искусства книги А.А. Сидорова.
5. Концепция искусства книги В.Н. Ляхова.
6. Методы познания искусства книги.
7. Основные понятия терминосистемы научной дисциплины «Искусство книги». Соотнесение понятий «книжное искусство», «искусство книги», «искусство оформления книги», «культура книги», «типографское искусство» и др.
8. Художественное конструирование, книжная графика и типографское искусство как компоненты структуры научного знания об искусстве книги.
9. Искусство книги: междисциплинарные связи.

Вопросы для контроля:

1. Как определяется понятие «искусство книги»?
2. Как определяет понятие «искусство книги» Ю.А. Герчук в своей одноимённой статье для энциклопедии «Книга» (М., 1999)?
3. Какими терминами в отношении книжного искусства оперирует в своих трудах В.Н.Ляхов?
4. Какими именами российских учёных XX века представлена историография теории и методологии искусства книги?
5. Творчество какого английского поэта, художника и издателя оказало колossalное воздействие на развитие теории искусства книги в России?
6. Какие компоненты включает в состав книжного искусства В.Н. Ляхов?
7. С какими отраслями научного знания связано искусство книги?
8. Что нового внёс в развитие теории искусства книги В.А. Фаворский?
9. Кто из отечественных учёных считал основой искусства книги графику книги?
10. Почему искусство книги называют синтетическим пространственным искусством?

Тема №2. Книжный памятник и произведение книжного искусства в теории искусствознания книги

1. Понятия «редкая книга», «артефактная книга», «книжный памятник».
2. Типология книжных памятников.
3. Формирование, сохранение и использование единого фонда книжных памятников страны. Критерии выявления и отбора книжных памятников для постоянного государственного хранения.
4. Описание памятников книжной культуры. Указатели книг.
5. Крупнейшие хранилища книжных памятников мира: Библиотека Конгресса США, Библиотека Гарвардского университета, Библиотека Британского музея, Француз-

- сская национальная библиотека, Национальная библиотека Китая, Российская государственная библиотека, Российской национальная библиотека.
6. Коллекция книжных памятников Российской национальной библиотеки
 7. Музей редких книг и коллекция книжных памятников Российской государственной библиотеки
 8. Книжные памятники Тверского края.

Вопросы для контроля:

1. Какие книги принято считать книжными памятниками?
2. Стандартизировано ли понятие «книжный памятник»?
3. Чем отличаются понятия «редкая книга» и «книжный памятник»?
4. Перечислите критерии оценки книг с целью выявления книжных памятников.
5. Кто в РФ координирует работы по выявлению и описанию книжных памятников?
6. Назовите самый древний книжный памятник России.
7. Где могут постоянно храниться книжные памятники?

Тема № 3. Функциональная организация книги. Система выразительных средств книжного искусства

1. Художественная структура книги. Внешняя и внутренняя структура книги
2. Элементы внешней структуры книги и их характеристика
3. Элементы внутренней структуры книги и их характеристика
4. Соотношение конструктивных и декоративных элементов в книге.
5. Значение формата и объёма в процессе художественного оформления книги
6. Выразительные средства типографики

Вопросы для контроля:

1. Какие исторические формы имела книга?
2. Что означает внутренняя и внешняя форма книги?
3. Как понимал В.Н. Ляхов термин «форма книги»? В чём отличие его трактовки понятия «форма книги» от представлений о форме книге других авторов?
4. Как определяет термин «архитекторика книги» Н.А. Гончарова? Отличается ли он от термина «художественная структура книги»?
5. Как решает проблему соотношения «конструктивного и декоративного» элементов в искусстве книги А.А. Сидоров в своей работе «Искусство книги» (М.:1922).

Тема № 4. Типографика в системе научного знания о книге

1. Типографика как неотъемлемая часть искусства книги.
2. Преемственность палеографии и типографики. Типы письма в древнерусских рукописях (вязь, устав, полуустав, скоропись, тайнопись). Типы письма западнославянских рукописей.
3. Концептуальное обоснование основных положений научного знания о типографике в трудах Яна Чихольда (1902–1974), Эмиля Рудера, С.И. Серова, В. Кричевского.
4. Выразительные средства типографики.
5. Концепции времени в типографике. Классическая, модернистская и постмодернистская парадигмы типографики как типы культурно-исторических проектных концепций книги применительно к разным историческим эпохам её развития.
6. Шрифт как система визуального отображения информации. Классификация шрифтов.
7. Основные элементы символов шрифта: штрих, основной и соединительный штрихи. Разновидности основных (диагональный, наплыv, «спина») и соединительных (перекладина, горизонталь, присоединение, дуга, арка, плечо) штрихов.
8. Эстетика и удобочитаемость шрифта.

Вопросы для контроля:

1. Раскройте содержание термина типографика книги?
2. Что является предметом изучения палеографии?
3. Каким образом знания палеографии пригождаются в процессе проведения экспертизы ценности произведений книжного искусства?
4. Соотнесите понятия «книжный дизайн», «графический дизайн», «типографика».

Тема № 5. Основы композиции книги. Понятие книжной пропорции

1. Понятие книжной пропорции
2. Пропорции древних форм книг
3. Конструкция книги
4. Пропорции форматов книжных изданий
5. Основы пропорционирования книги
6. Пропорция как форма проявления ритма
7. Пропорция и объём книги

Вопросы для контроля:

1. Перечислите крупнейших специалистов, занимающихся исследованием вопросов внутренней и внешней организации книги.
2. Рассмотрите основные способы построения художественного пространства в книге.

Тема 6. Внешнее художественное оформление книги

1. Конструкция и функциональное назначение переплёта. Типы переплётов. Элементы переплёта. Терминология переплётного дела:
2. Переплетные материалы: доски, кожа, ткани, металл
3. Технология переплёта в её историческом развитии
4. Окладные переплеты как подлинные шедевры ювелирного искусства, а иногда трехмерной скульптуры.
5. Защитные элементы переплёта древних рукописей, позволяющие сохранить: каптал, жуковины, средники, наугольники.
6. Труды С.А. Клепикова о книжных переплетах.
7. Принципы датировки переплетов.

Вопросы для контроля:

1. Перечислите разновидности внешнего покрытия книги.
2. Чем отличаются цельнокрытый и цельносоставной переплёты?
3. Является ли профессиональным выражение «в мягкой обложке»?
4. Какие материалы применяли для переплёта книг в эпоху раннего средневековья?
5. Какие материалы и технологии применяют для оформления внешнего покрытия книг в настоящее время?
6. Охарактеризуйте основные тенденции внешнего оформления книг в наши дни.

Тема № 7. Орнаментальное украшение книги

1. Функциональное назначение орнамента в книжном издании (зрительное расчленение поверхности кн. листа, придание ему качества пространственности).
2. Типология орнаментальных украшений книги: заставки, инициалы, концовки, полевые орнаментальные украшения, рамы и мотивы.
3. Орнаменты рисованные и политипажи.
4. Классификация и характеристика орнаментальных художественных стилей. Растительный, геометрический, тератологический, антропоморфный и др. орнаменты.
5. Смысловые линии книжной орнаментики.
6. Орнамент как датирующий признак.

7. Орнаментальные мотивы византийских рукописей.
8. Специфические особенности орнаментации древнерусских манускриптов и кириллической книги.
9. Исследования русских книжных орнаментов: труды Ф.И. Буслаева, В.Н. Щепкина. Альбомы книжных орнаментов В.И. Бутовского и В.В. Стасова.
10. Орнамент в культуре западноевропейских рукописей эпохи Средневековья.
11. Роль орнаментальной гравюры в формировании художественного вкуса в Западной Европе XVI в. «Французские королевские стили» эпохи барокко.
12. Простота и строгость декора и орнамента эпохи классицизма в XVII — нач. XIX вв.
13. Орнамент в искусстве XIX — начала XX в. Декоративные мотивы модерна.

Вопросы для контроля:

1. Раскройте специфику орнаментальных мотивов византийских рукописей.
2. Раскройте специфику орнаментально-сюжетных композиций И.Я.Билибина?
3. Перечислите излюбленные орнаментальные мотивы книжных изданий эпохи модерна.

Тема № 8. Книжная графика

1. Понятия книжной иллюстрации и книжной графики.
2. Графика как пространственный вид искусства.
3. Особенности художественно-эстетического восприятия графического образа.
4. Характерные черты творческого метода мастера книжной графики.
5. Классификация иллюстраций. Виды иллюстрации в зависимости от размера и расположения в книге: фронтиспис, заставка, полосная иллюстрация (во всю страницу), полуполосная, разворотная (на двух страницах), оборонная (небольшой рисунок, окруженный текстом), рисунки на полях.
6. Иллюстрация как вид книжной графики. Узкое и широкое понимание термина иллюстрация: иллюстрация как всякое изображение, поясняющее текст, и как произведения, предназначенные для восприятия в определенном единстве с текстом.
7. Виды графики
8. Техники графики
9. История развития книжной графики
10. Выдающиеся мастера книжной иллюстрации (демонстрация презентации)
Представление работ по иллюстраторам.

Вопросы для контроля:

1. Какие виды иллюстрации применяются для иллюстрирования изданий?
2. К какой разновидности гравюры относится ксилография?
3. К какой разновидности гравюры относится офорт?
4. Можно ли назвать книжную графику пространственным видом искусства?
5. Объясните в чем особенность знаково-информационного восприятия структуры книги, текста и иллюстрации в книге-веере, книге-свитке, книге-стопе.
6. Перечислите особенности знаково-информационного восприятия графики в первопечатной книге.
7. Объясните зависимость техники рисунка от используемого материала (Проведите сравнительный анализ техники рисунка в офорте, линогравюре, сухой игле, карандаше, угле сангине)

Тема № 9. История развития искусства книги: периодизация, характеристика отдельных периодов и стилей искусства книги. Современные тенденции развития искусства книги

1. Подходы к периодизации развития книги и её искусства в различных научных дисциплинах: истории, культурологии, социальной коммуникации, искусствоведении.

2. Периодизация истории искусства книги с позиций истории книжного дела.
3. Периодизации развития книжной культуры в социальной коммуникации.
4. Периодизация развития искусства книги с позиций теории и истории развития пространственных видов искусств
5. Культура и искусство постиндустриального общества. Общая характеристика.
6. М. Маклюэн: взгляд на будущность книги.
7. Архитектоника и типографика электронной книги.
8. Искусство мультимедийной книги.

4.1.2. Подготовить реферат на заданную тему

Задание: выбрать тему, подготовить, оформить, сдать и защитить реферативное сообщение объемом до 15 стандартных страниц. При написании можно пользоваться любыми источниками (в том числе электронными ресурсами удаленного доступа), список которых необходимо представить в конце реферата. Библиографический аппарат работы оформить в соответствии с требованиями действующих стандартов.

1. В процессе написания реферата необходимо осветить следующие вопросы:
 - В какой период развития научного знания о книге протекала деятельность того или иного исследователя;
 - Какие научные интересы преследовал(-ет) учёный;
 - Какие труды были написаны автором в той или иной области научного знания о книге.
 - Как оценивались и оцениваются эти труды учёного научным сообществом.
 - Что нового внёс учёный в развитие искусства книги.
 - Дать оценку основных теоретических положений научных трудов автора.

Текст целесообразно разделить на две части. В первой привести сведения об учёном. Во второй охарактеризовать его научное наследие и дать оценку вклада в развитие искусствоведения книги.

Темы рефератов:

1. Разработка и обоснование теории искусства книги в работах западноевропейских учёных в конце XIX - начале XX в. (исследования Ф. Рейда (F. Reid, 1928) и Дж. Торпа (J. Thorpe, 1935); немецких учёных – Отто Граутоффа, Феликса Поппенберга (Германия).
2. Обоснование концепции искусства книги членами художественного объединения «Мир искусства» в России. Труды главного теоретика группы Александра Николаевича Бенуа (1870-1960).
3. Концептуальные разработки теории искусства книги в работах Эль Лисицкого.
4. Ян Чихольд вклад в развитие научного знания о типографике (на основе издания «Облик книги» М., 2009).
5. Теория макетирования и художественного оформления книги В.А. Фаворского; период расцвета ксилографии (В. А. Фаворский, А. И. Кравченко)
6. Разработка теоретических проблем художественной композиции книги в трудах Н.А.Гончаровой
7. К вопросу о соотношении понятий «архитектоника книги», художественная структура книги» и композиция книги.
8. Разработка теоретических проблем художественной композиции книги во ВХУТЕМАСЕ-ВХУТЕИНЕ
9. Концептуальные построения теории искусства книги в работе Адамова Е.Б. «Ритмическая структура книги» (М., 1974)
10. Концептуальные построения теории искусства книги в трудах Сидорова А.А. «Искусство книги» (М., 1922.) и «Графика и искусство книги». - Печать и революция, 1927, кн.7.

11. Концептуальные построения теории искусства книги в трудах В.Н. Ляхова.
12. Концептуальные построения теории и истории искусства книги в работах Юрия Яковлевича Герчука .
13. Сикорский Николай Михайлович – вклад в развитие теории и истории книги
14. Щелкунов Михаил Ильич (1884-1938)- понимание феноменов «книга» и «искусство книгопечатания».
15. Л.И. Гессен об архитектуре книги (на основе книги Гессен Л.И. Архитектура книги. М.; Л., 1931. -76с.).
16. Роберт Брингхерст (р. в 1946 г., Канада) об основах стиля в типографике.
17. Эстетика пропорций в книжном дизайне. Взгляд на проблему Степана Сергеевича Водчица.

4.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

Вид и способ проведения промежуточной аттестации:

Экзамен по курсу проводится в устном виде и предполагает проверку знания теоретической части в соответствии с выбранными магистрантом вопросами, содержащимися в предложенных экзаменационных билетах, а также выявление и оценку приобретённых им навыков анализа оформительской концепции издания, предложенного преподавателем.

Знание теоретической части экзаменационного испытания оценивается в 20 баллов, знание практической части экзаменационного испытания оценивается в 20 баллов.

Критерии и шкала оценивания ответов

Экзаменационный ответ магистранта в рамках *теоретической части* должен соответствовать следующим критериям:

- знает теорию и методологию искусствознания книги, историографию его изучения и концептуальные установки научных школ; основные факты и закономерности историко-художественного процесса; лучшие образцы мировой книжности; свободно ориентируется в художественных материалах, техниках и технологиях создания книги; понимает тенденции развития современного искусства книги – **30 баллов**;
- знает основные вехи развития искусствознания книги, историографию его изучения; затрудняется с перечислением лучших образцов мировой книжности; отчасти ориентируется в закономерностях историко-художественного процесса, художественных материалах, техниках и технологиях создания книги; понимает тенденции развития современного искусства книги – **20 баллов**;
- с трудом способен назвать и охарактеризовать базовые положения теории и методологии искусствознания книги, плохо знает историографию искусствознания книги, затрудняется назвать имена ведущих исследователей; путается в фактах и обосновании закономерностей историко-художественного процесса; лучшие образцы мировой книжности; отчасти ориентируется в закономерностях историко-художественного процесса, художественных материалах, техниках и технологиях создания книги; перечисляет лишь некоторые из тенденций развития современного искусства книги и не может их объяснить – **10 баллов**;
- не ориентируется в теории и методологии искусствознания книги; не знает историографию его изучения и концептуальные установки научных школ; не может выделить основополагающие процессы в развитии искусства книги то-

го или иного периода, назвать основные книжные памятники их создателей – 5 баллов.

Экзаменационный ответ магистранта в рамках практической части должен соответствовать следующим критериям:

- владеет навыками анализа конкретных изданий, может определять особенности их художественного оформления на основании полученных теоретических знаний; обосновывать и выражать свою позицию – 20 баллов;
- затрудняется в определении отдельных элементов издания, не знает весь комплекс средств художественного оформления книги; даёт неполную характеристику анализируемого издания – 10 баллов;
- не знает художественную структуру книжного издания и набор выразительных средств создания книги как произведения искусства, поэтому не может составить представление об особенностях оформительской модели издания и обосновать свой ответ – 5 баллов.

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков

Планируемые результаты обучения по дисциплине	Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков	Критерии и шкала оценивания ответов
УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения;.	<p><i>Пример задания № 1.</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Назовите главные факторы формообразования издания.2. Раскройте понятие композиции издания.3. Перечислите базовые признаки классической парадигмы концептуального и художественного решения издания.4. Какие элементы художественного оформления издания существуют? Перечислите и охарактеризуйте их.5. Раскройте особенности оформления заголовочного комплекса издания.6. Завершите фразу. Система текстовых элементов оформления издания включает в себя....	<p>Демонстрирует увереные знания, способен анализировать и оценивать различные виды культурных ресурсов. Ответ характеризуется композиционной цельностью, аргументирован –20 баллов</p> <p>Знает основные подходы к рассмотрению культурных ресурсов. Ответ характеризуется композиционной цельностью, но есть нарушения логической последовательности аргументации, допускает неточности в оценке явлений и предметов – 10 баллов.</p> <p>Демонстрирует неуверенные знания подходов к рассмотрению культурных ресурсов. Не может логически выстроить и аргументировать свой ответ –5 баллов</p>

	<p><i>Пример задания № 2.</i></p> <p>1. Перечислить и охарактеризовать особенности художественного оформления переплётов отечественных изданий в стиле модерн.</p> <p>2. Назвать наиболее распространённые орнаментальные мотивы стиля модерн, применяемые в оформлении книги. Привести примеры.</p> <p>3. Выявить по каталогам антикварных салонов и книжных выставок наиболее известные книжные издания, оформленные в стиле модерн.</p>	<p>Факты и примеры в полном объеме обосновывают выводы – 20 баллов</p> <p>Допущена фактическая ошибка, не приведшая к существенному искажению смысла – 10 баллов</p> <p>Допущены фактические и логические ошибки, свидетельствующие о непонимании темы – 5 баллов</p>
УК-2.4. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта.	<p><i>Пример задания № 1</i></p> <p>Составить техническое задание на изменение концепции художественно-технического оформления издания сборника поэтических произведений</p>	<p>Недостатки издания, подлежащего улучшению выявлены верно. Целевая установка и задачи в задании определены точно – 20 баллов.</p> <p>Цель задания недостаточно ясна, характер изменений определён не чётко – 10 баллов;</p> <p>Сформулированное задание не позволит улучшить качество издания, т.к. критический анализ издания, подлежащего усовершенствованию, сделан неверно – 5 баллов</p>
УК-2.5 Предлагает процедуры и механизмы оценки качества проекта, инфраструктурные условия для внедрения результатов проекта	<p><i>Пример задания № 1</i></p> <p>Оценить художественное оформление титульной страницы издания: количество применённых шрифтовых гарнитур; соразмерность и пропорциональность шрифтов; последовательность расположения элементов титульной страницы, наличие орнаментальных украшений или иллюстраций. Составить и оформить заключение.</p>	<p>Анализ проведён с опорой на соответствующие понятия и теоретические положения. Заключение отличается полнотой и логической последовательностью – 20 баллов</p> <p>Аргументация на теоретическом уровне неполная, особенности издания не показаны – 10 баллов</p> <p>Не вполне усвоил теорию, затрудняется провести анализ и аргумент</p>

		тировать выводы – 5 баллов
	<p><i>Пример задания № 2.</i> На основании знания о системе книжных пропорций выбрать из предложенных вариантов оформления полосы энциклопедического издания наиболее удачный вариант. Обосновать свой выбор.</p>	<p>Наиболее удачный вариант выбран правильно. Выбор обоснован – 20 баллов.</p> <p>Наиболее удачный вариант выбран, выбор обоснован, но не убеждает – 10 баллов.</p> <p>Наиболее удачный вариант выбран, но выбор не обоснован– 5 баллов.</p>
УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития;	<p><i>Пример задания № 1</i> Провести сравнительный анализ произведений книжного искусства разных эпох (задание выдаёт преподаватель). Охарактеризовать различия.</p> <p><i>Пример задания № 2.</i> На примере энциклопедических изданий братьев Гранат и Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрана раскрыть особенности художественного оформления энциклопедий.</p>	<p>Анализ проведён на основании всех критериев. Ответ аргументирован и убедителен – 20 баллов</p> <p>Анализ проведён на основании всех критериев, но заключительные положения недостаточно аргументированы – 10 баллов.</p> <p>Анализ проведён частично. Аргументация недостаточна–5баллов</p>
ПК-3.1. Использует различные методы и методики проведения научных исследований в области издательского дела	<p><i>Пример задания № 1</i> Предложить две концепции разного типа изданий о памятниках книжности Тверского региона. Сравнить их в пояснительной записке</p>	<p>Концепции разработаны и не повторяют друг друга. Предложены два разных варианта изданий. Пояснительная записка характеризуется композиционной цельностью, все положения обоснованы– 20 баллов</p> <p>Концепции разработаны, но частично повторяют друг друга. Текст записи структурирован, но не все положения обоснованы– 10 баллов</p> <p>Оригинальные концепции не разработаны, творческий замысел на уровне аргументации едва прослеживается – 5 баллов.</p>

	<p><i>Пример задания № 2.</i></p> <p>Дать развёрнутые ответы на вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Как определяет понятие «искусство книги» Ю.А. Герчук в своей одноимённой статье для энциклопедии «Книга» (М., 1999)? 2. Что нового внёс в развитие теории искусства книги В.А. Фаворский? 3. Как понимал В.Н.Ляхов термин «форма книги»? В чём отличие данной трактовки понятия «форма книги» от представлений о форме книге других авторов? 4. Как решает проблему соотношения конструктивных и декоративных элементов в процессе художественного решения образа книги А.А. Сидоров в своей работе «Искусство книги» (М.:1922). 	<p>Полный, правильный и аргументированный ответ – 20 баллов</p> <p>Правильный, но не аргументированный ответ – 10 баллов.</p>
--	---	---

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. Рекомендуемая литература

а) Основная литература

1. Кузвесова Н.Л. История графического дизайна: от модерна до конструктивизма [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Л. Кузвесова ; Министерство образования и науки Рос. Фед., ФГБОУ ВО «Уральская гос. архитектурно-художественная академия». - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 107 с. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455462>

2. Садохин, А.П. История мировой культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 954 с. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649>

3. Мандель, Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс] : Учебн. пособие / Б. Р. Мандель. - Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 634 с. - ISBN 978-5-9558-0298-5 (Вузовский учебник), 978-5-16-006521-2 (ИНФРА-М). - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/403672> (дата обращения: 17.05.2024).

б) Дополнительная литература

1. Аксенова, Г. В. Русская книжная культура на рубеже XIX-XX веков : монография / Г. В. Аксенова. - Москва : Прометей, 2011. - 200 с. - ISBN 978-5-4263-0063-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/556940> (дата обращения: 17.05.2024)

2. Бесчастнов Н.П. Цветная графика : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 224 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01966-1 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234837>

3.Кравчук В.П. Типографика и художественно-техническое редактирование : учебное наглядное пособие / В.П. Кравчук ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 48 с. : ил.; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320>

4.Крутоус В.П. Эстетика и время. Книга взаимоотражений / В.П. Крутоус. - Санкт-Петербург. : Алетейя, 2012. - 670 с. - ISBN 978-5-91419-645-2 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100545>

5.Кузвесова, Н.Л. История графического дизайна: от модерна до конструктивизма : учебное пособие / Н.Л. Кузвесова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 107 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0203-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455462>

6.Москалюк М.В. Русское искусство конца XIX – начала XX века : учебн.пособие / М.В. Москалюк ; Мин-во образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный ун-т. - Красноярск : Сибирский федеральный ун-т, 2012. - 257 с. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364036>

7.Смирнова Л.Э. История и теория дизайна: учеб. пособие / Л.Э. Смирнова. – Красноярск: Сиб. федепр. ун-т, 2014. – 224 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435841

2) Программное обеспечение

а) Лицензионное программное обеспечение

	Наименование программного обеспечения	Местонахождение ПО	Назначение
	GIMP 2.10.32 – с открытым исходным кодом	4-ый корпус, компьютерный класс	для создания и обработки растровой графики и частичной поддержкой работы с векторной графикой.
	WinDjView	4-ый корпус, компьютерный класс	для просмотра файлов в формате DjV и DjVu.
	Inkscape Scribus 1.5.8	4-ый корпус, компьютерный класс	для визуальной вёрстки документов, подготовки к печати
	Acrobat Reader	4-ый корпус, компьютерный класс	для просмотра, печати, подписания, комментирования и совместного использования файлов PDF.
	Kaspersky WorkSpace Security Educational License	на всех рабочих станциях	Антивирусное ПО
	Adobe Design Standard	4-ый корпус, компьютерный класс	Компьютерная графика, дизайн
	ABBYY FineReader Corporate Edition	на 2-х рабочих станциях	Сканирование документов
	CorelDRAW Graphics Suite	3-ый корпус, компью-	Векторная графика,

		терный центр общего доступа в сети университета	графический дизайн
	Пакет «Антиплагиат.ВУЗ»		Проверка текстов на наличие заимствований

6) Свободно распространяемое программное обеспечение

1. qScreenshot, HotShots – программы для снятия скриншотов.
2. The Timeline Project – программа-планировщик.
3. GimPhoto – Редактор фотографий, который базируется на GIMP. Поддерживаются плагины Photoshop (8bf).
4. Grisbi – Персональный финансовый учет. Для такой программы просто необходим интерфейс на русском языке, и он там есть. Для домашнего использования очень широкий спектр функциональных возможностей.
5. Masterplans бесплатная онлайн-программа для составления и визуализации SWOT-анализа (<https://www.masterplans.ru/swot/>)

3) Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Сервер информационно-методического обеспечения учебного процесса –
2. <http://edc.tversu.ru/>
3. Научная библиотека ТвГУ <http://library.tversu.ru/>
4. Сервер доступа к модульной объектно-ориентированной динамической учебной среде Mooble - <http://moodle.tversu.ru/>
5. Сервер обеспечения дистанционного обучения и проведения Web- конференций
6. Mirapolis Virtual Room - <http://mvr.tversu.ru/mvr/>
7. Репозиторий научных публикаций ТвГУ - <http://eprints.tversu.ru/>
8. Научная электронная библиотека <https://elibrary.ru/>
9. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - <http://window.edu.ru/>

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

1. Всё для студента-искусствоведа [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М., МГУ, сор. 2005-2010]. – Режим доступа: // <http://iskunstvo.info/>
2. Иллюстрированный словарь по иконописи [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М., сор. 1999-2007]. – Режим доступа: http://nesusvet.narod.ru/ico/gloss/g_index.htm
3. East View Information services [Electronic resource]: [Информационная служба с базами данных по гуманитарным и естественным наукам]. – Electronic data. – Minneapolis, USA [n.d.]. – Mode of access : <http://www.eastview.com/>
4. Grove Art Online [Electronic resource]: [Онлайн ресурс по истории изобразительных искусств]. – Electronic data. – Oxford University Press [cop. 2007 — 2011]. – Mode of access : <http://www.oxfordartonline.com/public/>
5. <http://www.benua-history.ru/> сайт, посвящённый изданию «История живописи Александра Бенуа», является электронной версией одной из самых масштабных работ знаменитого русского искусствоведа, художника и театрального критика Александра Николаевича Бенуа.

6. <http://www.raruss.ru> – сайт **RARUS'S GALLERY** : торговля антикварными книгами, графическими изображениями, фотографиями.
7. Коллекция «Мировая художественная культура» Российского образовательного портала ([Искусство Древнего Египта](#). [Искусство древней Передней Азии](#) . [Древнегреческое искусство](#). [Древнеримское искусство](#). [Искусство Византии](#)). URL: <http://artclassic.edu.ru/>
8. Собрание папирусов Британского музея: URL: http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_in_image.aspx
9. Крупнейшие библиотеки мира. URL: <http://www.rasl.ru/science/Investkultur/bimir.pdf>
10. Хрестоматия по культурологии: Учебн.-метод. Проект. 2009. URL: <http://kulturoznanie.ru/>
11. Российская национальная библиотека (г.С-Петербург). Фонды Отдела редких книг. Режим доступа: <http://www.nlr.ru/fonds/rare/>
12. Российская государственная библиотека (г. М.) Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
13. Отдел редких книг и рукописей (музей книги) Государственной публичной научно-технической библиотеки С О Р А Н. Режим доступа: <http://www.prometeus.nsc.ru/museum/>
14. Государственное учреждение культуры Тверская ордена «Знак Почета» областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького. Сайт: <http://www.tverlib.ru/>
15. Научная библиотека Тверского государственного университета. Сайт: <http://library.tversu.ru/>
16. Проект «Русская справочная библиотека» призван помочь российским библиотечным работникам ориентироваться в ресурсах Интернет. Сайт включает перечень материалов, которые могут быть эффективно использованы в различных библиотечных процессах. Каждый источник снабжен краткой аннотацией, позволяющей оценить его пригодность для выполнения той или иной задачи. <http://library.vadimstepanov.ru/>
17. Электронная библиотека Кафедры ФОИДИЛТ Тверского гос. ун-та URL: <http://foidid.tversu.ru/index5.htm>
18. Электронная библиотека Московского государственного университета печати. – URL: http://www.hi-edu.ru/abc_courses.html:

VI. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Рекомендации по подготовке презентаций по истории развития искусства книги»

Цель работы – составить представление о развитии искусства книги в определённый период, проследить эволюционное развитие искусства книги и связь книжного искусства с развитием технологий печатания.

При изучении тем данного раздела магистрант должен овладеть знаниями по истории книжной культуры зарубежных стран и отечественной книжной культуры, проследить закономерности развития рукописного и печатного периодов. Изучение материалов раздела предполагает изучение основных памятников мировой книжной культуры на разных этапах её развития; формирование представлений о национальном своеобразии книжных культур народов мира; выявление механизмов взаимодействия и взаимовлияния книжных культур различных народов мира. Магистрант должен знать биографии наиболее выдающихся деятелей книги, а также деятельность известных издательских и книготорговых фирм.

Важно знать, что в каждом из исторических периодов существуют ключевые моменты, определяющие дальнейший ход событий, поэтому необходимо выявить эти моменты и заострить на них особое внимание. Примером выдающегося события в истории книжного дела европейских стран является изобретение И. Гуттенберга, положившее

начало новому этапу исторической эволюции книги. Внедрение в процессы создания книги печатных технологий существенно повлияло на изменение внешнего облика книги и организацию её внутреннего пространства. Именно с этого времени начинает активно развиваться типографика книги.

Усвоив материал данного раздела, магистрант должен уметь ориентироваться в нем, оценивать значение каждого из рассматриваемых периодов развития искусства книги, ориентироваться в особенностях отдельных стилевых направлений, знать своеобразие архитектоники и типографики (палеографии) книги, определять роль отдельных исторических фактов и личностей в общем процессе прогрессивного развития мировой истории искусства книги. Наряду с этим магистрант должен иметь навыки критического осмысливания, оценки приобретенных знаний и их последующего аналитического изложения.

Перечень тем презентаций

1. Представления о пропорции книги в Эпоху Возрождения. Лука Пачоли и его трактат «О божественной пропорции»
2. Излюбленные сюжеты западноевропейской книжной миниатюры.
3. Древнерусская книжная миниатюра. Миниатюры Хроники Георгия Амартола.
4. Орнаментальные мотивы византийских рукописей.
5. Специфические особенности орнаментации древнерусских манускриптов и кириллической книги.
6. Исследования русских книжных орнаментов: труды Ф.И. Буслаева, В.Н. Щепкина. Альбомы книжных орнаментов В.И. Бутовского и В.В. Стасова.
7. Орнамент в культуре западноевропейских рукописей эпохи Средневековья.
8. Роль орнаментальной гравюры в формировании художественного вкуса в Западной Европе XVI в. «Французские королевские стили» эпохи барокко.
9. Простота и строгость декора и орнамента эпохи классицизма в XVII — начале XIX вв.
10. Орнамент в искусстве книги XIX — начала XX в. Декоративные мотивы модерна.
11. Хлудовская псалтырь (Ок. 850 г. Пергамен, 19,5x15 см. Собрание ГИМ) – выдающийся памятник книжной культуры.
12. Пурпурные кодексы – Венский Генезис, Россанский кодекс, Синопское Евангелие и Сармисахлийское Евангелие (РНБ. Греч. 537, VI в.),
13. Е. Д. Поленова, В. М. Васнецов, И. Я. Билибин – крупнейшие представители модернистского направления в книжном искусстве России начала XX века.
14. Иллюстративная графика Л. О. Пастернака.
15. Иллюстративная графика Д. Н. Кардовского
16. Оноре Домье (1808—1879), Франция. Его иллюстрации к «Дон Кихоту» М. Сервантеса
17. Сатирическая графика на страницах журналов «Искра» (1859-1873) и «Гудок». Карикатуры Н.А. Степанова.
18. Иллюстративная графика к произведениям Н.В. Гоголя: «Сто рисунков из поэмы Н.М. Гоголя «Мертвые души» А.А. Агина, гравированные Е.Е. Вернадским.
19. Творчество иллюстратора и литографа Васíлия Фёдоровича Тýмма (1820-1895).
20. Уильям Блейк (1757—1827), Англия. Иллюстрации к произведениям Данте, Мильтона, к Библии, к собственным поэтическим произведениям
21. Поль Гюстáв Дорé (1822-1883), Франция. Композиционные циклы: Библии (1856), к «Гаргантюа и Пантагрюэлю Рабле (1854) и «Озорным рассказам» (1855) Бальзака, «Вечному Жиду» (1856) Эжена Сю, «Аду» (1861) Данте, «Дон Кихоту» М. Сервантеса, «Потерянному Раю» (1866) Мильтона.
22. Графические образы лучших представителей эпохи романтизма А. О. рловского(1777–1832), О. А. Кипренского, К. П. Брюллова(1799–1852)..
23. Стилевые особенности Барокко в искусстве книги Нового времени. (XII вв.).

24. Стилевые особенности Классицизма в искусстве книги Нового времени. (XIII вв.). Книга эпохи просвещения.
25. Романтизм, Реализм и Импрессионизм как основные стилевые направления в искусстве XIX в. и их специфическое отражение в искусстве книги.
26. Искусство книги XX века
27. Российская книжная графика и рисунок в 1920-1930 гг.
28. «Мир искусства» в судьбе российской книжной графики
29. Отечественная футуристическая книга XX века.
30. Фотография как новый художественный медиум в отечественной и мировой типографии 1920 1940-х гг.
31. Развитие детской книжной иллюстрации в 1920-1940- еe.
32. Анималистическая книжная иллюстрация: история развития и специфика жанра
33. Современные тенденции развития искусства книги

6.2. Вопросы для подготовки к экзамену

1. Искусство книги в системе научного знания: междисциплинарные связи и специфика предмета.
2. Историография искусства книги.
3. Понятия «редкая книга», «книжный памятник», «артефактная книга».
4. Типология книжных памятников, критерии их выявления и отбора на постоянное хранение.
5. Крупнейшие хранилища книжных памятников мира: Библиотека Конгресса США, Библиотека Гарвардского университета, Библиотека Британского музея, Французская национальная библиотека, Национальная библиотека Китая, Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека.
6. Основные положения теории искусства книги в работах А.Н. Бенуа
7. Концептуальные обоснования теории и методологии искусства книги А.А. Сидоровым.
8. Концептуальные обоснования теории и методологии искусства книги В.Н. Ляховым.
9. Представления о системе знания об искусстве книги В.А. Фаворского.
10. Роль художественного объединения «Мир искусства» в становлении и развитии искусствоведения книги в России.
11. Функциональная организация книги. Понятие внешней и внутренней конструкции книги. Элементы художественного оформления книги
12. Система выразительных средств книжного искусства.
13. Понятие книжной пропорции. Эстетика гармонии в книге.
14. Понятие архитектоники книги
15. Датировка памятников письменности на основе знаний палеографии. Методы и способы датировки памятников письменности (анализ графики письма, исследование материалов письма, филиграней, орнаментальных украшений и миниатюра).
16. Уникальные книжные памятники Тверского края.
17. Типографика как самостоятельный вид искусства и часть искусства книги.
18. Развитие теории и практики типографики. Концептуальное обоснование положений научного знания о типографике в трудах Яна Чихольда (1902–1974), Эмиля Рудера, С.И. Серова, В. Кричевского.
19. Основные формы и элементы типографики.
20. Концепции времени в типографике, подходы к периодизации её развития. Специфические особенности классической и «новой типографики».
21. Понятия книжной иллюстрации и книжной графики. Иллюстрация как вид книжной графики. Узкое и широкое понимание термина иллюстрация. Иллюстрации как

- основа архитектоники книги. Виды иллюстрации в зависимости от размера и расположения в книге.
22. Излюбленные сюжеты западноевропейской книжной миниатюры.
 23. Древнерусская книжная миниатюра. Миниатюры Хроники Георгия Амартола.
 24. Орнамент в пространстве книги.
 25. Классификация и характеристика орнаментальных художественных стилей. Растильный, геометрический, тератологический, антропоморфный и др. орнаменты.
 26. Орнамент как датирующий признак.
 27. Орнаментальные мотивы византийских рукописей.
 28. Специфические особенности орнаментации древнерусских манускриптов и кириллической книги.
 29. Исследования русских книжных орнаментов: труды Ф.И. Буслаева, В.Н. Щепкина. Альбомы книжных орнаментов В.И. Бутовского и В.В. Стасова.
 30. Орнамент в культуре западноевропейских рукописей эпохи Средневековья.
 31. Орнаментально-сюжетные композиции западноевропейской книги эпохи барокко.
 32. Орнаментальное украшение книг в эпоху классицизма.
 33. Орнамент в искусстве XIX — начала XX в. Декоративные мотивы модерна.
 34. Графика как пространственный вид искусства. Понятие книжной графики.
 35. Понятие гравюры как печатного оттиска изображения и вида графики.
 36. Средства художественной выразительности гравюры (контурная линия, штрих, пятно, тон, иногда также цвет). Тиражность гравюры как специфическое свойство этого вида искусства.
 37. Технология и разновидности выпуклой гравюры ксилография, линогравюра, рельефная гравюра на меди, латуни, олове или свинце. «Обрезная» и «торцовальная» ксилография.
 38. Технология и разновидности углублённой гравюры резцовая гравюра, офорт и гравюра сухой иглой .
 39. Конструкция и функциональное назначение переплёта. Типы переплётов. Элементы переплёта. Терминология переплётного дела:
 40. Переплетные материалы: доски, кожа, ткани, металл
 41. Технология переплёта в её историческом развитии
 42. Окладные переплеты как подлинные шедевры ювелирного искусства, а иногда трехмерной скульптуры.
 43. Защитные элементы переплёта древних рукописей, позволяющие сохранить: каптал, жуковины, средники, наугольники.
 44. Труды С.А. Клепикова по переплетам.
 45. Принципы датировки переплетов.
 46. Хлудовская псалтырь (Ок. 850 г. Пергамен, 19,5x15 см. Собрание ГИМ) – выдающийся памятник книжной культуры.
 47. Пурпурные кодексы – Венский Генезис, Россанский кодекс, Синопское Евангелие и Сармисахлийское Евангелие (РНБ. Греч. 537, VI в.),
 48. Е. Д. Поленова, В. М. Васнецов, И. Я. Билибин – крупнейшие представители модернистского направления в книжном искусстве России начала XX века.
 49. Иллюстративная графика М. А. Врубеля, Л. О. Пастернака, Д. Н. Кардовского (Россия), П. Хогарта (Великобритания).
 50. Карикатуры Оноре Домье (1808—1879), Франция. Его иллюстрации к «Дон Кихоту» М. Сервантеса
 51. альбом литографированных карикатур «Ералаш» Н.М. Неваховича
 52. Сатирическая графика на страницах журналов «Искра» (1859-1873) и «Гудок». Карикатуры Н.А. Степанова.
 53. Иллюстративная графика к произведениям Н.В. Гоголя: «Сто рисунков из поэмы Н.М. Гоголя «Мертвые души» А.А. Агина, гравированные Е.Е. Вернадским.

54. Творчество иллюстратора и литографа В.Ф. Тимма,
55. Уильям Блейк (1757—1827), Англия. Иллюстрации к произведениям Данте, Мильтона, к Библии, к собственным поэтическим произведениям
56. Дж. Флаксман (1755— 1826), Англия. Контурные рисунки к произведениям Гомера и Данте.
57. Гравюры и линеарный рисунок Николая Ивановича Уткина (1780-1863)
58. Иллюстрации Федора Толстого (1783–1873) к поэме «Душенька» И.Ф. Богдановича – прекрасный образец русской очерковой графики на сюжет овидиевских «Метаморфоз» о любви Амура и Психеи.
59. Поль Гюстáв Дорé (1832-1883), Франция. Композиционные циклы: к Библии (1856), к «Гаргантюа и Пантагрюэлю Рабле (1854) и «Озорным рассказам» (1855) Бальзака, «Вечному Жиду» (1856) Эжена Сю, «Аду» (1861) Данте, «Дон Кихоту» М. Сервантеса, «Потерянному Раю» (1866) Мильтона.
60. Графические образы лучших представителей эпохи романтизма А. О. Орловского(1777–1832), О. А. Кипренского, К. П. Брюллова(1799–1852).

VII. Материально-техническое обеспечение

Для подготовки экспертных заключение на отдельные памятники книжного искусства и анализа дизайна современных изданий используется компьютерный класс (ауд. 26), 4 ноутбука, мультимедийный проектор, МФУ. Приобретается бумага и другие расходные материалы для распечатки необходимых материалов.

VIII. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины

№п.п.	Обновленный раздел рабочей программы дисциплины	Описание внесенных изменений	Реквизиты документа, утвердившего изменения
1.	V.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	Обновлен список литературы и программного обеспечения	протокол заседания кафедры ФОИДиЛТ №10 20.05.2024
2.			