Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Наливайко Антон Юрьевич
Должность: проректор по научной работе
Дата подписания: 02.11.2023 18:25:34
Уникальный программный ключ:
1a3df673e07fcd54440aceed8bb7e29f4817bf0a

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Института графики
и искусства книги
имени В.А. Фаворского

…..... / С.Ю. Биричев /

“…30.”.....августа... 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Теория и методы иллюстрирования

Направление подготовки
50.06.01 «Искусствоведение»
Направленность
«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура»

Квалификация (степень) выпускника
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения
Очная, заочная

Москва 2021

1. Область применения и нормативные ссылки.

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям аспиранта и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа составлена в 2021 году в соответствии с:

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, уровень подготовки кадров высшей квалификации, направление подготовки 50.06.01 «Искусствоведение», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №909;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении изменений в Федеральные образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) от 30 апреля 2015 г. №464;

Образовательной программой по специальности 50.06.01 «Искусствоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации)», направленность «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура»;

Рабочим учебным планом по специальности 50.06.01 «Искусствоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации)», направленность «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура».

Год начала подготовки: 2021.

2. Цели и задачи освоения дисциплины.

К **основным целям** освоения дисциплины «Теория и методы иллюстрирования» следует отнести:

- изучение основных тенденций и этапов развития искусства иллюстрации в контексте общей истории изобразительного искусства и графики;
- освоение методик работы с изобразительным и текстовым материалом при создании книжного произведения печатной продукции и его иллюстрировании;
- формирование системы теоретических знаний в области иллюстрирования, позволяющей более эффективно вести научный поиск в направлении исследования книжного искусства в соответствии с темой диссертации.

К **основным задачам** освоения дисциплины «Теория и методы иллюстрирования» следует отнести:

- усвоение научной теоретической базы книжного искусства в контексте общей

истории изобразительного искусства;

- изучение основных этапов развития искусства книжной иллюстрации и изобразительных тенденций отечественного искусства графики;
- проведение искусствоведческого анализа художественного состояния отечественного книжного искусства и отдельных произведений выдающихся мастеров графического искусства иллюстрации;
- применение теоретических и методических знаний в научно-исследовательской деятельности в области иллюстрирования книжных изданий с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;
- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования дисциплин изобразительного искусства. изучение теоретических основ иллюстрационного искусства книги.

3. Место дисциплины в структуре ОП аспирантуры.

Дисциплина Б.1.ДВ.2 «Теория и методы иллюстрирования» относится к числу дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 образовательной программы аспирантуры. Дисциплина «Теория и методы иллюстрирования» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ОП:

– Методология искусствознания.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап формирования соответствующих компетенций:

Код компетенции	**В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать**	**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**
ОПК-1	способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей	знать: ● основные искусствоведческие теории в области иллюстрации уметь: ● осуществлять научно-исследовательскую

5.		профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	деятельность в области изучения иллюстрации владеть: ● современными методами исследования иллюстрации
	ПК-3	представлять значение и роль гуманитарных знаний, основных аспектов философии, религии, изобразительного искусства, этических и эстетических норм и представлений в контексте отечественной и зарубежной культуры, уникальных традиций в избранной сфере деятельности с целью формирования активной гражданской и творческой позиций	знать: ● основные исторические этапы развития искусства иллюстрации уметь: ● выявлять взаимосвязь иллюстрации с основными аспектами гуманитарных знаний, философии, религии, этических и эстетических норм и представлений владеть: ● представлением о традициях и современном состоянии иллюстрации
	УК-3	готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач	знать: ● основные зарубежные школы и центры иллюстрации уметь: ● планировать решение научных и научно-образовательных задач в области иллюстрации владеть: ● методами решения научных и научно-образовательных задач в области иллюстрации

Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет **3** зачетных единицы.

Форма обучения	**курс**	**семестр**	**Трудоемкость дисциплины в часах**	**Форма итогово-го контроля**

			Всего час./ зач. ед	Аудиторных часов	Лекции	Семинарские (практические) занятия	Лабораторные работы	Самостоятельная работа	
Очная	**2**	**3**	**108/3**	**54**	**36**	**18**	**-**	**54**	**зачет**
Заочная	**2**	**3**	**108/3**	**18**	**12**	**6**	**-**	**90**	**зачет**

Очная ф.о.

Вид учебной работы	Всего часов/зач.ед	Семестры			
		3	**-**	**-**	**-**
Аудиторные занятия (всего)	**54**	**54**	**-**	**-**	**-**
В том числе:			-	-	-
Лекции	36	36	-	-	-
Практические занятия (ПЗ)	-	-	-	-	-
Семинары (С)	18	18	-	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	**54**	**54**	**-**	**-**	**-**
В том числе:			-	-	-
Курсовой проект (работа)	-	-	-	-	-
Расчетно-графические работы	-	-	-	-	-
Реферат	-	-	-	-	-
Эссе	-	-	-	-	-
Контрольная работа	-	-	-	-	-
Другие виды самостоятельной работы	54	54	-	-	-
Вид итоговой аттестации (зачет, экзамен)	**зачет**	**зачет**	**-**	**-**	**-**
Общая трудоемкость час./зач. ед.	**108/3**	**108/3**	**-**	**-**	**-**

Заочная ф.о.

Вид учебной работы	Всего часов/зач.ед	Семестры			
		3	**-**	**-**	**-**
Аудиторные занятия (всего)	**18**	**18**	**-**	**-**	**-**
В том числе:			-	-	-
Лекции	12	12	-	-	-
Практические занятия (ПЗ)	-	-	-	-	-
Семинары (С)	6	6	-	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	**90**	**90**	**-**	**-**	**-**
В том числе:			-	-	-
Курсовой проект (работа)	-	-	-	-	-
Расчетно-графические работы	-	-	-	-	-

Вид учебной работы	Всего часов/зач.ед	Семестры			
		3	-	-	-
Реферат	-	-	-	-	-
Эссе	-	-	-	-	-
Контрольная работа	-	-	-	-	-
Другие виды самостоятельной работы	90	90	-	-	-
Вид итоговой аттестации (зачет, экзамен)	**зачет**	**зачет**	**-**	**-**	**-**
Общая трудоемкость час./зач. ед.	**108/3**	**108/3**	**-**	**-**	**-**

Структура и содержание дисциплины «Теория и методы иллюстрирования» по срокам и видам работы отражены в Приложении 2.

Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Содержание темы (раздела)	Тематика практических занятий (семинаров)
1.	Иллюстрирование печатных изданий	История иллюстрирования печатной книги. Историко-теоретический и методико-пластический аспекты рисунка как предшественника книжной графики.	Искусство книги и искусство графики
2.	Теория книжной иллюстрации в аспекте взаимозависимости и взаимодействия искусств пластических и словесных	Специфика видов искусства – слова и изображения (Леонардо да Винчи, Г. Лессинг). «Слово и изображение» в русском народном искусстве.	Текст и иллюстрация в книге как соорганизация искусств пространственных и временных
3.	Задачи книжной иллюстрации к произведениям художественной литературы	Отношение к иллюстрированию русских критиков, исследователей (А.Н. Оленин, Ф.И. Буслаев и др.), писателей XIX в. Методический аспект иллюстрирования (В.В. Пахомов).	Разнообразие приемов и видов книжного иллюстрирования согласно двум системам образной трактовки: сюжетной и метафорической
4.	Вопросы жанрового и стилевого соответствия между художественным литературным произведением и произведением иллюстративным –пластическим	Литературные жанры, пластические и композиционные принципы книжного иллюстрирования в XX в. Аспект зрительной интерпретации произведений художественной литературы (В.А. Фаворский) Примат формы слова (Ю. Тынянов и др.). Степень изобразительной условности (книги для детей). Вопросы синтеза	Тема, фабула и сюжет литературного произведения, понятые как художественная задача иллюстратора. Специфика иллюстрации для детей

		пространственного и временного. Задачи иллюстрирования советской литературы. Новые формы рисованной иллюстрации XXI в. (комикс).	
5.	Задачи книжной и журнальной иллюстрации к произведениям нехудожественной литературы	Роль иллюстратора в изданиях литературы научной, учебной, познавательной и др. (В.Н. Ляхов, В.И. Рывчин и др.). Понятие наглядности иллюстраций в изданиях для детей. Методы художественного смыслообразования в журнально-газетной графике.	Понятие наглядности в отношении иллюстраций к изданиям научной, учебной и познавательной литературы. Фотоиллюстрация
6.	Специфика иллюстрирования электронных и мультимедийных изданий	Новые материалы и технологические возможности иллюстрации. Новые формы пространственного представления литературного произведения (проблема переводимости литературного произведения – кино, телевидение, электронные приложения). Новая драматургия режиссуры иллюстрирующего изобразительного ряда.	Специфика иллюстрирования печатных и электронных изданий

6. Образовательные технологии.

Методика преподавания дисциплины «Теория и методы иллюстрирования» и реализация компетентностного подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся:

– составление и изучение конспектов лекций;

– изучение источников основной и дополнительной литературы;

– подготовка, представление и обсуждение презентаций на семинарских занятиях.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов.

В процессе обучения используются следующие оценочные формы

самостоятельной работы аспирантов: оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций, подготовка к практическим занятиям и их выполнение. Оценочные средства текущего контроля успеваемости включают контрольные вопросы для контроля освоения обучающимися разделов дисциплины.

Образцы контрольных вопросов для проведения текущего контроля и образцы вопросов к промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведены в приложении 1 к рабочей программе.

7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

7.1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Код компетенции	В результате освоения образовательной программы обучающийся должен обладать
ОПК-1	способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
ПК-3	представлять значение и роль гуманитарных знаний, основных аспектов философии, религии, изобразительного искусства, этических и эстетических норм и представлений в контексте отечественной и зарубежной культуры, уникальных традиций в избранной сфере деятельности с целью формирования активной гражданской и творческой позиций
УК-3	готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса. Дисциплина «Теория и методы иллюстрирования» участвует в формировании перечисленных компетенций.

7.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых по итогам освоения дисциплины (модуля), описание шкал оценивания

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования является достижение обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине.

Показатель	Критерии оценивания			
	2	3	4	5
ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий				
знать: основные искусствоведческие теории в области иллюстрации	Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или недостаточное соответствие следующих знаний: основных искусствоведческих теорий в области иллюстрации	Обучающийся демонстрирует неполное соответствие следующих знаний: основных искусствоведческих теорий в области иллюстрации. Допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность знаний, по ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями при их переносе на новые ситуации.	Обучающийся демонстрирует частичное соответствие следующих знаний: основных искусствоведческих теорий в области иллюстрации, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях.	Обучающийся демонстрирует полное соответствие следующих знаний: основных искусствоведческих теорий в области иллюстрации, свободно оперирует приобретенными знаниями.
уметь: осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области изучения иллюстрации	Обучающийся не умеет или в недостаточной степени умеет осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области изучения иллюстрации	Обучающийся демонстрирует неполное соответствие следующих умений: осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области изучения иллюстрации. Допускаются	Обучающийся демонстрирует частичное соответствие следующих умений: осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области изучения иллюстрации. Умения освоены, но	Обучающийся демонстрирует полное соответствие следующих умений: осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области изучения иллюстрации.

		значительные ошибки, проявляется недостаточность умений, по ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании умениями при их переносе на новые ситуации.	допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе умений на новые, нестандартные ситуации.	Свободно оперирует приобретенными умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
владеть: современными методами исследования иллюстрации	Обучающийся не владеет или в недостаточной степени владеет современными методами исследования иллюстрации	Обучающийся владеет современными методами исследования иллюстрации, в неполном объеме, допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность владения навыками по ряду показателей, Обучающийся испытывает значительные затруднения при применении навыков в новых ситуациях.	Обучающийся частично владеет современными методами исследования иллюстрации, навыки освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе умений на новые, нестандартные ситуации.	Обучающийся в полном объеме владеет современными методами исследования иллюстрации, свободно применяет полученные навыки в ситуациях повышенной сложности.
ПК-3 – представлять значение и роль гуманитарных знаний, основных аспектов философии, религии, изобразительного искусства, этических и эстетических норм и представлений в контексте отечественной и зарубежной культуры, уникальных традиций в избранной сфере деятельности с целью формирования активной гражданской и творческой позиций				
знать: основные исторические этапы развития искусства иллюстрации	Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или недостаточное соответствие следующих знаний: основных исторических этапов развития искусства иллюстрации	Обучающийся демонстрирует неполное соответствие следующих знаний: основных исторических этапов развития искусства иллюстрации. Допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность	Обучающийся демонстрирует частичное соответствие следующих знаний: основных исторических этапов развития искусства иллюстрации, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при	Обучающийся демонстрирует полное соответствие следующих знаний: основных исторических этапов развития искусства иллюстрации, свободно оперирует приобретенными знаниями.

		знаний, по ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями при их переносе на новые ситуации.	аналитических операциях.	
уметь: выявлять взаимосвязь иллюстрации с основными аспектами гуманитарных знаний, философии, религии, этических и эстетических норм и представлений	Обучающийся не умеет или в недостаточной степени умеет выявлять взаимосвязь иллюстрации с основными аспектами гуманитарных знаний, философии, религии, этических и эстетических норм и представлений	Обучающийся демонстрирует неполное соответствие следующих умений: выявлять взаимосвязь иллюстрации с основными аспектами гуманитарных знаний, философии, религии, этических и эстетических норм и представлений. Допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность умений, по ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании умениями при их переносе на новые ситуации.	Обучающийся демонстрирует частичное соответствие следующих умений: выявлять взаимосвязь иллюстрации с основными аспектами гуманитарных знаний, философии, религии, этических и эстетических норм и представлений. Умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе умений на новые, нестандартные ситуации.	Обучающийся демонстрирует полное соответствие следующих умений: выявлять взаимосвязь иллюстрации с основными аспектами гуманитарных знаний, философии, религии, этических и эстетических норм и представлений. Свободно оперирует приобретенными умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
владеть: представлением о традициях и современном состоянии иллюстрации	Обучающийся не владеет или в недостаточной степени владеет представлением о традициях и современном состоянии иллюстрации	Обучающийся владеет представлением о традициях и современном состоянии иллюстрации, в неполном объеме, допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность владения навыками по ряду показателей,	Обучающийся частично владеет представлением о традициях и современном состоянии иллюстрации, навыки освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе	Обучающийся в полном объеме владеет представлением о традициях и современном состоянии иллюстрации, свободно применяет полученные навыки в ситуациях повышенной сложности.

		Обучающийся испытывает значительные затруднения при применении навыков в новых ситуациях.	умений на новые, нестандартные ситуации.	
УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач				
знать: основные зарубежные школы и центры иллюстрации	Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или недостаточное соответствие следующих знаний: основных зарубежных школ и центров иллюстрации	Обучающийся демонстрирует неполное соответствие следующих знаний: основных зарубежных школ и центров иллюстрации. Допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность знаний, по ряду показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями при их переносе на новые ситуации.	Обучающийся демонстрирует частичное соответствие следующих знаний: основных зарубежных школ и центров иллюстрации, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях.	Обучающийся демонстрирует полное соответствие следующих знаний: основных зарубежных школ и центров иллюстрации, свободно оперирует приобретенными знаниями.
уметь: планировать решение научных и научно-образовательных задач в области иллюстрации	Обучающийся не умеет или в недостаточной степени умеет планировать решение научных и научно-образовательных задач в области иллюстрации	Обучающийся демонстрирует неполное соответствие следующих умений: планировать решение научных и научно-образовательных задач в области иллюстрации. Допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность умений, по ряду показателей,	Обучающийся демонстрирует частичное соответствие следующих умений: планировать решение научных и научно-образовательных задач в области иллюстрации. Умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических	Обучающийся демонстрирует полное соответствие следующих умений: планировать решение научных и научно-образовательных задач в области иллюстрации. Свободно оперирует приобретенными умениями, применяет их в

		обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании умениями при их переносе на новые ситуации.	операциях, переносе умений на новые, нестандартные ситуации.	ситуациях повышенной сложности.
владеть: методами решения научных и научно-образовательных задач в области иллюстрации	Обучающийся не владеет или в недостаточной степени владеет методами решения научных и научно-образовательных задач в области иллюстрации	Обучающийся владеет методами решения научных и научно-образовательных задач в области иллюстрации, в неполном объеме, допускаются значительные ошибки, проявляется недостаточность владения навыками по ряду показателей, Обучающийся испытывает значительные затруднения при применении навыков в новых ситуациях.	Обучающийся частично владеет методами решения научных и научно-образовательных задач в области иллюстрации, навыки освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе умений на новые, нестандартные ситуации.	Обучающийся в полном объеме владеет методами решения научных и научно-образовательных задач в области иллюстрации, свободно применяет полученные навыки в ситуациях повышенной сложности.

Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание:

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине, при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».

К промежуточной аттестации допускаются только аспиранты, выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине «Теория и методы иллюстрирования» (конспектировали содержание лекций, выступили на семинарских занятиях).

Шкала оценивания	Описание
Зачтено	Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Аспирант демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
Не зачтено	Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом. Аспирант демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, аспирант испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

Фонды оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

а) основная литература:

1. Корытов, О. В. Дизайн иллюстрированной книги : учебное пособие для вузов / О. В. Корытов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14433-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519843
2. Котляров, А. С. Композиция изображения. Теория и практика : учебное пособие для вузов / А. С. Котляров, М. А. Кречетова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14252-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519804
3. Силуэтно-плоскостной метод организации изобразительного пространства в книжной иллюстрации: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 54.05.03 «Графика», специализация «Художник-график» (оформление печатной продукции) / В.А. Цепилова. – Москва: Московский Политех, 2022. – 1 CD-R. – Загл. с титул. экрана. – Текст: электронный. – URL: https://online.mospolytech.ru/mod/data/view.php?d=127&rid=5160&filter=1

б) дополнительная литература:

1. Герчук, Ю.Я. История графики и искусства книги. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: РИП-холдинг, 2013. – 316 с.: ил.
2. Иллюстрация: Сборник. Сост. Ельшевская Г.В. – М.: Советский художник, 1988. – 412 с.: ил.
3. Пахомов В.В. Книжное искусство. Т.1. – М.: Искусство, 1961. – 424 с.: ил.
4. Пахомов В.В. Книжное искусство. Т.2. – М.: Искусство, 1962. – 431 с.: ил.
5. Подобедова О.И. О природе книжной иллюстрации. – М.: Советский художник, 1973. – 336 с.: ил.
6. Розанова Н.Н. Московская книжная ксилография 1920-30 годов. – М.: Книга, 1982. – 287 с.: ил.
7. Севастьянов А. Шедевры европейской иллюстрации. – М.: Терра, 1996. – 422 с.: ил.
8. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. – М.: Книга, 1986. – 238 с.: ил.

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы:

- Операционная система Windows 7 (или ниже)
- Офисные приложения Microsoft Office 2013 (или ниже)
- Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

- Аудитория для практических и лекционных занятий: Столы, стулья, стеллажи с книгами, шкаф для хранения графических работ. Рабочее место преподавателя: стол, стул.
- Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Столы учебные со скамьями, компьютеры, выход в сеть «Интернет».

10. Методические рекомендации для самостоятельной работы аспирантов.

Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов (далее СРА) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа аспирантов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Цель СРА – осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, развивать основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.

Целью СРА по дисциплине «Теория и методы иллюстрирования» является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками решения задач и теоретическим материалом по данной дисциплине.

СРА способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению различных проблем. Объем СРА обозначен в тематическом плане рабочей программы.

СРА является обязательной для каждого аспиранта и определяется учебным планом по направлению. Для успешной организации СРА необходимы следующие условия:
- готовность аспирантов к самостоятельной работе по данной дисциплине и высокая мотивация к получению знаний;
- наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала;
- регулярный контроль качества выполненной самостоятельной работы (проверка преподавателем контрольных работ).

При изучении дисциплины организация СРА должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа;
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя;
3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа.

11. Методические рекомендации для преподавателя.

В условиях конструирования образовательных систем на принципах компетентностного подхода произошло концептуальное изменение роли преподавателя, который наряду с традиционной ролью носителя знания выполняет функцию организатора научно-поисковой работы обучающегося, консультанта в процедурах выбора, обработки и интерпретации информации, необходимой для практического действия и дальнейшего развития, что должно обязательно учитываться при проведении лекционных и практических занятий по дисциплине «Теория и методы иллюстрирования».

Прохождение учебного курса предусматривает аудиторную и самостоятельную работу обучающихся.

Преподавание теоретического (лекционного) материала по дисциплине «Теория и методы иллюстрирования» осуществляется по последовательно-параллельной схеме на основе междисциплинарной интеграции и четких междисциплинарных связей в рамках ОП и рабочего учебного плана по направлению 50.06.01 «Искусствоведение».

Учитывая форму обучения и количество часов по дисциплине, преподавателю рекомендуется выбирать для лекционных занятий наиболее сложные темы учебного курса.

Лекции должны отвечать требованиям содержательности, информативности и иметь достаточный научный потенциал. Содержание отдельных разделов дисциплины «Теория и методы иллюстрирования» рассматривается в разделе 5 рабочей программы.

Тематика практических занятий по разделам дисциплины отражена в разделе 5 настоящей программы. Целесообразные к применению в рамках дисциплины

«Теория и методы иллюстрирования» образовательные технологии изложены в разделе 6 настоящей рабочей программы.

Текущий контроль проводится в ходе занятий с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного вскрытия недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания дисциплины, организации работы обучающихся в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи.

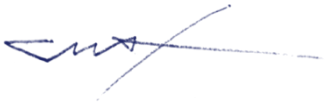
К текущему контролю относятся: проверка знаний и навыков на занятиях, проверка качества конспектов лекций, первоисточников и иных материалов; проверка контрольных работ, подготовленности к интерактивному занятию.

Перечень основной и дополнительной литературы, а также электронных ресурсов, необходимых в ходе преподавания дисциплины «Теория и методы иллюстрирования» приведен в разделе 8 настоящей рабочей программы. Предлагаемый в рабочей программе список литературных источников будет полезен не только для обучающихся, но и для преподавателей.

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки аспирантов **50.06.01 «Искусствоведение» (уровень подготовки кадров высшей квалификации).**

Программу составили:

канд. искусствоведения /Лемешко Т.В./



канд. искусствоведения /Махашвили Г.Д./

Программа утверждена на заседании кафедры «Иллюстрация и эстамп»
« » 2021 г., протокол №

Директор
Института графики и искусства книги
имени В.А. Фаворского



/Биричев С.Ю./

Приложение 1 к
рабочей программе

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Направление подготовки: 50.06.01 «Искусствоведение»

ОП (профиль): «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура»

Форма обучения: очная, заочная

Вид профессиональной деятельности:

научно-исследовательская деятельность в области искусства и искусствознания;
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования

Кафедра: «Иллюстрация и эстамп»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Теория и методы иллюстрирования»

Состав: 1. Паспорт фонда оценочных средств
2. Перечень оценочных средств
3. Описание оценочных средств
4. Показатель уровня сформированности компетенций

Составители:

канд. искусствоведения Г.Д. Махашвили

Москва, 2021 год

П1.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Теория и методы иллюстрирования»

№ п/п	Контролируемые разделы дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства
1	Иллюстрирование печатных изданий	ОПК-1, ПК-3, УК-3	УО, К, ДС, Зач
2	Теория книжной иллюстрации в аспекте взаимозависимости и взаимодействия искусств пластических и словесных	ОПК-1, ПК-3, УК-3	УО, К, ДС, Зач
3	Задачи книжной иллюстрации к произведениям художественной литературы	ОПК-1, ПК-3	УО, К, ДС, Зач
4	Вопросы жанрового и стилевого соответствия между художественным литературным произведением и произведением иллюстративным – пластическим	ОПК-1, ПК-3, УК-3	УО, К, ДС, Зач
5	Задачи книжной и журнальной иллюстрации к произведениям нехудожественной литературы	ОПК-1, ПК-3	УО, К, ДС, Зач
6	Специфика иллюстрирования электронных и мультимедийных изданий	ОПК-1, УК-3	УО, К, ДС, Зач

П1.2 Примерный перечень оценочных средств (ОС) по дисциплине «Теория и методы иллюстрирования»

№ ОС	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Коллоквиум (К)	Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования педагогического работника с обучающимися.	Вопросы по темам/разделам дисциплины
2	Доклад, сообщение (ДС)	Продукт самостоятельной работы аспиранта, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы	Темы докладов, сообщений
3	Устный опрос собеседование, (УО)	Средство контроля, организованное как специальная беседа педагогического работника с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	Вопросы по темам/разделам дисциплины

П1.3. Описание оценочных средств по дисциплине
«Теория и методы иллюстрирования»

Образцы контрольных вопросов по темам/разделам дисциплины для проведения текущего контроля:

1. Иллюстрирование печатных изданий
    - История иллюстрирования печатной книги. (ПК-3)
    - Историко-теоретический и методико-пластический аспекты рисунка как предшественника книжной графики. (ОПК-1)
2. Теория книжной иллюстрации в аспекте взаимозависимости и взаимодействия искусств пластических и словесных
    - Специфика видов искусства – слова и изображения (Леонардо да Винчи, Г. Лессинг). (УК-3)
    - «Слово и изображение» в русском народном искусстве. (ПК-3)
3. Задачи книжной иллюстрации к произведениям художественной литературы
    - Отношение к иллюстрированию русских критиков, исследователей (А.Н. Оленин, Ф.И. Буслаев и др.), писателей XIX в. (ПК-3)
    - Методический аспект иллюстрирования (В.В. Пахомов). (ОПК-1)
4. Вопросы жанрового и стилевого соответствия между художественным литературным произведением и произведением иллюстративным – пластическим
    - Литературные жанры, пластические и композиционные принципы книжного иллюстрирования в XX в. (ОПК-1)
    - Аспект зрительной интерпретации произведений художественной литературы (В.А. Фаворский). (ПК-3)
    - Примат формы слова (Ю. Тынянов и др.). (ПК-3)
    - Степень изобразительной условности (книги для детей). (УК-3)
    - Вопросы синтеза пространственного и временного. (ОПК-1)
    - Задачи иллюстрирования советской литературы. (ПК-3)
    - Новые формы рисованной иллюстрации XXI в. (комикс). (УК-3)
5. Задачи книжной и журнальной иллюстрации к произведениям нехудожественной литературы
    - Роль иллюстратора в изданиях литературы научной, учебной, познавательной и др. (В.Н. Ляхов, В.И. Рывчин и др.). (ПК-3)
    - Понятие наглядности иллюстраций в изданиях для детей. (ПК-3)
    - Методы художественного смыслообразования в журнально-газетной графике. (ОПК-1)
6. Специфика иллюстрирования электронных и мультимедийных изданий
    - Новые материалы и технологические возможности иллюстрации. (УК-3)
    - Новые формы пространственного представления литературного произведения (проблема переводимости литературного произведения – кино, телевидение, электронные приложения). (УК-3)
    - Новая драматургия режиссуры иллюстрирующего изобразительного ряда. (ОПК-1)

Образцы тем докладов/сообщений для семинарских занятий:

Искусство книги и искусство графики:

- Иллюстрирование печатных книг в России в историческом аспекте. (ПК-3)
- Роль рисунка в творчестве мастеров отечественной книжной графики. (ОПК-1)
- Мастера зарубежной иллюстрации. (УК-3)

Текст и иллюстрация в книге как соорганизация искусств пространственных и временных:

- Взаимодействие слова и изображения в различных видах и жанрах изобразительного искусства. (ОПК-1)
- «Слово и изображение» в русском народном искусстве. (ПК-3)

Разнообразие приемов и видов книжного иллюстрирования согласно двум системам образной трактовки: сюжетной и метафорической:

- Основные приемы и виды книжного иллюстрирования. (ОПК-1)
- Отношение к иллюстрированию русских писателей XIX в. (ПК-3)

Тема, фабула и сюжет литературного произведения, понятые как художественная задача иллюстратора. Специфика иллюстрации для детей:

- Особенности советской книжной иллюстрации для детей 20–30-х гг. XX в. (ПК-3)
- Зрительная интерпретация произведений художественной литературы на примере творчества В.А.Фаворского. (ОПК-1)
- Сходства и отличия комикса и иллюстрированной книги. (УК-3)

Понятие наглядности в отношении иллюстраций к изданиям научной, учебной и познавательной литературы. Фотоиллюстрация:

- Иллюстрирование познавательной литературы для детей в России в историческом аспекте. (ОПК-1)
- Советская фотоиллюстрация 20–30-х гг. XX в. (ПК-3)

Специфика иллюстрирования печатных и электронных изданий.

- Сходства и отличия специфики иллюстрирования печатных и электронных изданий. (ОПК-1)
- Влияние современных технологий на появление новых материалов и технологических возможностей иллюстрации. (УК-3)

Итоговый контроль – вопросы к зачету
(формирование компетенций ОПК-1, ПК-3, УК-3):

1. Художественный язык миниатюры рукописной средневековой книги в контексте религиозного мировосприятия
2. Московская школа книжной миниатюры и живопись Андрея Рублева
3. Русская народная картинка (лубок), ее изобразительный характер и сюжеты
4. Характер иллюстрационной графики художников «Мира искусства» и ее связь с европейскими художественными течениями
5. Черно-белая графика и детская книжная иллюстрация отечественных мастеров 20 – 30-х гг. XX века (Н. Куприянов, П. Митурич, В. Курдов и др.)
6. Иллюстраторы ленинградской школы книжного искусства 20 – 30-х гг. XX в.
7. Закономерные взаимосвязи иллюстративного материала с текстом книги и задачи иллюстрирования произведений художественной литературы
8. Значение отношений темы и сюжета, сюжета и фабулы как критерий в работе иллюстратора

9. Рисованная тоновая иллюстрация советской книги 30 – 50-х гг., ее принципы по отношению к трактовке текста и решению проблемы книжного пространства
10. «Фотографизм» как эстетическая норма в художественной советской практике иллюстрирования 30 – 50-х гг. как принцип станковизации иллюстрации с акцентом внимания к фабуле
11. Художественно-образные иллюстрации и теоретические положения В.А.Фаворского по выявлению основной задачи иллюстратора
12. Иллюстрация и пространственно-временные особенности композиции книги
13. Свойства сценического пространства иллюстрированной книги художественной литературы
14. Ксилография как технология и книжная отечественная ксилографическая иллюстрация второй половины XX века
15. Стилистика языка и степень выразительности журнального рисунка 20 – 30-х гг. (А. Дейнека и др.)
16. Многообразие выразительных средств. Гротеск, метафора, синонимия и др. в отечественной и зарубежной книжной графике XX века
17. Методический аспект в иллюстрировании детской книги согласно данным возрастной психологии
18. Назначение иллюстраций в изданиях научной или познавательной литературы, критерий их наглядности и изобразительный характер
19. Функциональные и композиционные взаимосвязи иллюстративного материала с текстом изданий учебной литературы и выбор изобразительного языка
20. Эстетика печатно-графического искусства Эль Лисицкого и его воззрения на проблемы книжного искусства
21. Печатно-графический конструктивизм А. Родченко и др. и роль изобразительного в книжном оформлении С. Телингатера
22. Современная книга: влияние эволюции техники и технологии изготовления на художественную форму книги

П1.4. ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Теория и методы иллюстрирования				
ФГОС ВО **50.06.01 «Искусствоведение»**				
В процессе освоения данной дисциплины аспирант формирует и демонстрирует следующие **компетенции**:				
КОМПЕТЕНЦИИ		**Перечень компонентов**	**Технология формирования компетенций**	**Форма оценочного средства****
ИН-ДЕКС	**ФОРМУЛИРОВ-КА**			
ОПК-1	способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	знать: ● основные искусствоведческие теории в области иллюстрации уметь: ● осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области изучения иллюстрации владеть: ● современными методами исследования иллюстрации	лекция, самостоятельная работа, семинарские занятия	УО, К, ДС, Зач
ПК-3	представлять значение и роль гуманитарных знаний, основных аспектов философии,	знать: ● основные исторические этапы развития искусства иллюстрации уметь: ● выявлять взаимосвязь иллюстрации с основными аспектами гуманитарных знаний, философии, религии, этических и эстетических норм и представлений	лекция, самостоятельная работа, семинарские занятия	УО, К, ДС, Зач

	религии, изобразительного искусства, этических и эстетических норм и представлений в контексте отечественной и зарубежной культуры, уникальных традиций в избранной сфере деятельности с целью формирования активной гражданской и творческой позиций	владеть: ● представлением о традициях и современном состоянии иллюстрации		
УК-3	готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач	знать: ● основные зарубежные школы и центры иллюстрации уметь: ● планировать решение научных и научно-образовательных задач в области иллюстрации владеть: ● методами решения научных и научно-образовательных задач в области иллюстрации	лекция, самостоятельная работа, семинарские занятия	УО, К, ДС, Зач

***- Сокращения форм оценочных средств см. в П1.2.*

Приложение 2 к
рабочей программе

Структура и содержание дисциплины «Теория и методы иллюстрирования»
по направлению подготовки
50.06.01 «Искусствоведение»
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)

Очная ф.о.:

n/n	Раздел	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу аспирантов, и трудоемкость в часах					Виды самостоятельной работы аспирантов					Формы аттестации	
				Л	П/С	Лаб	СРС	КСР	К.Р.	К.П.	РГР	Реферат	К/р	Э	З
1	**Иллюстрирование печатных изданий.** История иллюстрирования печатной книги. Историко-теоретический и методико-пластический аспекты рисунка как предшественника книжной графики.	3	11	6	2		9								+
2	**Теория книжной иллюстрации в аспекте взаимозависимости и взаимодействия искусств пластических и словесных.** Специфика видов искусства – слова и изображения (Леонардо да Винчи, Г. Лессинг). «Слово и изображение» в русском народном искусстве.	3	11	6	4		9								+

3	**Задачи книжной иллюстрации к произведениям художественной литературы.** Отношение к иллюстрированию русских критиков, исследователей (А.Н. Оленин, Ф.И. Буслаев и др.), писателей XIX в. Методический аспект иллюстрирования (В.В. Пахомов).	3	12	6	2		9								+
4	**Вопросы жанрового и стилевого соответствия между художественным литературным произведением и произведением иллюстративным – пластическим.** Литературные жанры, пластические и композиционные принципы книжного иллюстрирования в XX в. Аспект зрительной интерпретации произведений художественной литературы (В.А. Фаворский). Примат формы слова (Ю. Тынянов и др.). Степень изобразительной условности (книги для детей). Вопросы синтеза пространственного и временного. Задачи иллюстрирования советской литературы. Новые формы рисованной иллюстрации XXI в. (комикс).	3	13	6	4		9								+
5	**Задачи книжной и журнальной иллюстрации к произведениям нехудожественной литературы.**	3	14	6	4		9								+

	Роль иллюстратора в изданиях литературы научной, учебной, познавательной и др. (В.Н. Ляхов, В.И. Рывчин и др.). Понятие наглядности иллюстраций в изданиях для детей. Методы художественного смыслообразования в журнально-газетной графике.														
6	**Специфика иллюстрирования электронных и мультимедийных изданий.** Новые материалы и технологические возможности иллюстрации. Новые формы пространственного представления литературного произведения (проблема переводимости литературного произведения – кино, телевидение, электронные приложения). Новая драматургия режиссуры иллюстрирующего изобразительного ряда.	3	14	6	2		9								+

Заочная ф.о.:

n/n	Раздел	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу аспирантов, и трудоемкость в часах					Виды самостоятельной работы аспирантов					Формы аттестации	
				Л	П/С	Лаб	СРС	КСР	К.Р.	К.П.	РГР	Реферат	К/р	Э	З

1	**Иллюстрирование печатных изданий.** История иллюстрирования печатной книги. Историко-теоретический и методико-пластический аспекты рисунка как предшественника книжной графики.	3	11	2	1		15								+
2	**Теория книжной иллюстрации в аспекте взаимозависимости и взаимодействия искусств пластических и словесных.** Специфика видов искусства – слова и изображения (Леонардо да Винчи, Г. Лессинг). «Слово и изображение» в русском народном искусстве.	3	11	2	1		15								+
3	**Задачи книжной иллюстрации к произведениям художественной литературы.** Отношение к иллюстрированию русских критиков, исследователей (А.Н. Оленин, Ф.И. Буслаев и др.), писателей XIX в. Методический аспект иллюстрирования (В.В. Пахомов).	3	12	2	1		15								+
4	**Вопросы жанрового и стилевого соответствия между художественным литературным произведением и произведением иллюстративным – пластическим.**	3	13	2	1		15								+

	Литературные жанры, пластические и композиционные принципы книжного иллюстрирования в XX в. Аспект зрительной интерпретации произведений художественной литературы (В.А. Фаворский). Примат формы слова (Ю. Тынянов и др.). Степень изобразительной условности (книги для детей). Вопросы синтеза пространственного и временного. Задачи иллюстрирования советской литературы. Новые формы рисованной иллюстрации XXI в. (комикс).														
5	**Задачи книжной и журнальной иллюстрации к произведениям нехудожественной литературы.** Роль иллюстратора в изданиях литературы научной, учебной, познавательной и др. (В.Н. Ляхов, В.И. Рывчин и др.). Понятие наглядности иллюстраций в изданиях для детей. Методы художественного смыслообразования в журнально-газетной графике.	3	14	2	1		15								+
6	**Специфика иллюстрирования электронных и мультимедийных изданий.** Новые материалы и технологические возможности иллюстрации. Новые формы	3	14	2	1		15								+

	пространственного представления литературного произведения (проблема переводимости литературного произведения – кино, телевидение, электронные приложения). Новая драматургия режиссуры иллюстрирующего изобразительного ряда.														