Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Максимов Алексей Борисович
Должность: директор департамента по образовательной политике
Дата подписания: 18.09.2025 10:44:04
Уникальный программный ключ:
8db180d1a3f02ac9e60521a5672742735c18b1d6

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Институт графики и искусства книги имени В.А. Фаворского

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____ /С.Ю. Биричев/
«27» февраля 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История и теория печатно-графического искусства

Специальность
54.05.03 Графика

Специализация
Художник-график (оформление печатной продукции)

Квалификация
Специалист

Форма обучения
Очная

Москва, 2025 г.

Разработчик(и):
Профессор кафедры «Иллюстрация и эстамп»,
канд. искусствоведения, доцент /Н.Н. Розанова/

Согласовано:
Заведующий кафедрой «Иллюстрация и эстамп» /Е. Н. Подколзин/

Содержание

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине 4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 5
3. Структура и содержание дисциплины 5
   - 3.1. Виды учебной работы и трудоемкость 5
   - 3.2. Тематический план изучения дисциплины 5
   - 3.3. Содержание дисциплины 7
   - 3.4. Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий 18
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 19
   - 4.1. Нормативные документы и ГОСТы 19
   - 4.2. Основная литература 19
   - 4.3. Дополнительная литература 20
   - 4.4. Электронные образовательные ресурсы 20
5. Материально-техническое обеспечение 20
6. Методические рекомендации 21
   - 6.1. Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения 21
   - 6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 21
7. Фонд оценочных средств 21
   - 7.1. Методы контроля и оценивания результатов обучения 21
   - 7.2. Шкала и критерии оценивания результатов обучения 22
   - 7.3. Оценочные средства 22

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине

Цель дисциплины: Подготовка квалифицированного специалиста художника-графика по специализации «Художник-график (оформление печатной продукции)», разбирающегося в теории и истории печатно-графического искусства и умеющего применять данные знания в своей профессиональной деятельности.

Задача дисциплины: Формирование у студентов знаний, необходимых в профессиональной деятельности художника-графика в соответствие с компетенциями ФГОС ВО.

Планируемые результаты обучения: Знает художественные особенности основных памятников искусства и культуры, выдающихся произведений графики, книги, плаката, полиграфического искусства как мирового, так и национального значения, историю книгопечатания, орнамента и шрифта. Умеет использовать знания памятников искусства и культуры для реализации творческого замысла. Владеет способностью к системному анализу художественных особенностей памятников искусства и культуры. Знает периодизацию истории изобразительного искусства; имена выдающихся деятелей изобразительного искусства, основные памятники. Умеет проводить процедуры консультационного характера, умеет определить время создания произведения, технику исполнения, дать эстетическую оценку произведения. Владеет знаниями стилистических периодов изобразительного искусства.

Обучение по дисциплине «История и теория печатно-графического искусства» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Код и наименование компетенций	**Индикаторы достижения компетенции**
ПК-4 Способен проводить пред проектные дизайнерские исследования	Знает художественные особенности основных памятников искусства и культуры, выдающихся произведений графики, книги, плаката, полиграфического искусства как мирового, так и национального значения, историю книгопечатания, орнамента и шрифта. Умеет использовать знания памятников искусства и культуры для реализации творческого замысла. Владеет способностью к системному анализу художественных особенностей памятников искусства и культуры.
ПК-7 Способен к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области иллюстрирования печатной продукции, в техниках уникальной и печатной графики, используя чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное и креативное композиционное мышление и умение выражать свой художественно-творческий замысел средствами изобразительного искусства	Знает периодизацию истории изобразительного искусства; имена выдающихся деятелей изобразительного искусства, основные памятники. Умеет проводить процедуры консультационного характера, умеет определить время создания произведения, технику исполнения, дать эстетическую оценку произведения. Владеет знаниями стилистических периодов изобразительного искусства.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина «История и теория печатно-графического искусства» взаимосвязана логически и содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ОП:

- История искусства и материальной культуры
- Рисунок
- Живопись
- Искусство иллюстрации
- Иллюстрирование издания
- Техника печатной графики
- Искусство шрифта

3. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов).

3.1 Виды учебной работы и трудоемкость
(по формам обучения)

3.1.1. Очная форма обучения

п/п	Вид учебной работы	Количество часов	Семестры	
			7	8
	Аудиторные занятия	**108**	**54**	**54**
	В том числе:			
1.	Лекции	72	36	36
2.	Семинарские/практические занятия	36	18	18
3.	Лабораторные занятия			
	Самостоятельная работа	**36**	**18**	**18**
	В том числе:			
1.	Контрольная работа	36	18	18
	Промежуточная аттестация			
	Зачет/диф.зачет/экзамен	**Экзамен**	**Зачет**	**Экзамен**
	Итого	**144**	**72**	**72**

3.2 Тематический план изучения дисциплины
(по формам обучения)

3.2.1. Очная форма обучения

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Трудоемкость, час		
		Всего	Аудиторная работа	Самостоятельна

			Лекции	Семинарские/ практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	**я работа**
1.	**Раздел 1. Введение в дисциплину «История и теория печатно-графического искусства»**	**4**	**4**	**2**			**2**
	Раздел 2. История и теория зарубежного печатно-графического искусства	**64**	**32**	**16**			**16**
2.	Тема 1. Графическое искусство в доклассовом обществе	**8**	4	2			**2**
3.	Тема 2. Графическое искусство, письменность и книга в странах Древнего Востока	**8**	4	2			**2**
4.	Тема 3. Книга и графика античной Европы	**8**	4	2			**2**
5.	Тема 4. Рукописная книга Европы и Азии в эпоху феодализма	**8**	4	2			**2**
6.	Тема 5. Графика и книжное искусство Европы XV—XVI веков	**8**	4	2			**2**
7.	Тема 6. Искусство книги и станковых форм графики в Европе XVII-XVIII веков	**8**	4	2			**2**
8.	Тема 7. Западноевропейская книга, прикладная и станковая графика XIX века	**8**	4	2			**2**
9.	Тема 8. Основная проблематика печатно-графического искусства XX века и начала 3-го тысячелетия	**8**	4	2			**2**
	Раздел 3. История и теория отечественного печатно-графического искусства	**64**	**32**	**16**			**16**
10.	Тема 1. Русское книжное искусство периода раннего и зрелого феодализма	**8**	4	2			**2**
11.	Тема 2. Начало книгопечатания на Руси	**8**	4	2			**2**
12.	Тема 3. Книжное искусство и станковые формы графики в Московской Руси XVII — России XVIII веков	**8**	4	2			**2**
13.	Тема 4. Печатно-графическое искусство России XIX — начала XX веков	**8**	4	2			**2**
14.	Тема 5. История и теория печатно-графического искусства советской и постсоветской эпохи	**32**	16	8			**8**

15.	**Раздел 4. Заключение**	**8**	**4**	**2**			**2**
	Итого	**144**	**72**	**36**			**36**

3.3 Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение в дисциплину «История и теория печатно-графического искусства»

Определение задач и содержание курса. Детерминация понятий «графика», «письменность», «книга», иллюстрация. Выявление основной проблематики курса. Введение предмета, изучаемого в курсе, в контекст истории культуры. Пояснение методических принципов, лежащих в основе курса. Обзор литературы.

Раздел 2. История и теория зарубежного печатно-графического искусства

Тема 1. Графическое искусство в доклассовом обществе

Искусство верхнего палеолита. Линия и пятно как специфические средства выразительности графики. Стихийный реализм первобытных охотников. Отсутствие в наскальных и пещерных изображениях композиционного начала — следствие мировоззрения, в котором отсутствуют представления об упорядоченности мира. Искусство мезолита и неолита. Образование в графике принципов знаковых систем. Композиционность изображения, упорядоченность и ритмизация изобразительных знаков как следствие изменений в мировоззрении людей (появление у них представлений о закономерности мироустройства). Орнамент этой эпохи, его троединая функция: служить украшением, передавать определенные смыслы, быть «инструментом» магии. Пиктография как древнейший этап истории письменности.

Тема 2. Графическое искусство, письменность и книга в странах Древнего Востока

Социально-экономическая структура древневосточных деспотий. Разделение труда как предпосылка появления искусства (в частности, графики) как профессиональной сферы человеческой деятельности. Новые стадии в развитии письма: идеография, слогово-фонетическое, фонетическое письмо. Материалы и инструменты, используемые для письма в странах Древнего Востока. Влияние на содержание и форму книги социальных, материальных и идеологических факторов. Свиток и стопа таблиц как основные формы материальной конструкции книги, их преимущества и недостатки. Отражение в художественном пространстве книги, в ее композиционном строе определенных мировоззренческих позиций ее создателей. Соотнесение композиционных принципов организации художественной формы в книге с теми, что определяли пространственный строй архитектуры и произведений монументального искусства. В.А. Фаворский об особенностях искусства Древнего Египта. Элементы рекламной деятельности в социально-культурной жизни стран Древнего Востока.

Тема 3. Книга и графика античной Европы

Институт рабства в Древней Греции, его отличие от древневосточного. Характер духовных потребностей общества и его материальных возможностей. История древнегреческого алфавита, его связь с древневосточными системами письменности. Восстановление по материалам вазописи представлений о художественной форме утраченных античных рукописей. Взаимодействие в рисунках на вазах слова и изображения. Орнамент как пространственная формула поэтического строя художественного произведения. Мотивы античных орнаментов, их культурно-исторические истоки. Особенности моделировки изобразительной поверхности средствами графики в античной Греции. Памятники древнегреческого письма. Материалы, инструменты, техника нанесения надписей. Книга. Причины ограниченности сферы ее распространения. Уличная реклама в

городах античной Греции. Социальная структура древнеримского общества. Институт рабства в Древнем Риме, его отличие от греческого. Степень распространения грамотности. Деловые документы, беллетристика, начала периодики, реклама (официальная, т.е. правительственная, и частная). Материалы и инструменты, употребляемые римлянами для письма. Формирование округлых форм латиницы. Разнообразие форм конструкции книги. Мягкий кодекс, его история. Иллюстрации в римской книге, зависимость их композиций от разных типов конструкций книги. Палимпсесты.

Тема 4. Рукописная книга Европы и Азии в эпоху феодализма

Европейская книга периода раннего средневековья, культурные истоки этого искусства. Степень распространения грамотности. Стилевые изменения в изобразительном искусстве, их социально-идеологическая обусловленность. Рукописи Византии и Ирландии. «Каролингское возрождение». Книги религиозного и светского содержания. Техника изготовления рукописных книг. Центры производства, система разделения труда. Эволюция почерков; декоративное убранство; иллюстрации и их функции. Искусство книжных переплетов, выражение в нем принципа единства «красоты» и «пользы». Средневековые книжные миниатюры Армении и Грузии. Особенности местных школ живописи. Книга Европы периода развитого и позднего средневековья. Рост городов и появление новых центров книгопроизводства. Социальное расслоение общества и его отражение в оформлении книг. Готическое письмо и его разновидности. Проблема авторства миниатюр.

Книга стран Востока в эпоху феодализма. Рукописная и печатная книга Китая, Японии, Кореи, Ирана, Индии. Материалы для письма. Конструкции и особенности пространственного построения. Иранская миниатюра. Отражение в книжном искусстве религиозных и светских начал.

Различные формы рекламы в средневековой Европе. Звуковая и зрительная реклама. Официальные оповещения, церковная и театрально-зрелищная реклама. Искусство вывесок (живописных и скульптурно-графических), зависимость их решения от условий восприятия в городском пространстве. Проблема фирменного стиля. Клейма средневековых мастеров, их художественные и смысловые особенности.

Тема 5. Графика и книжное искусство Европы XV—XVI веков

Социальные, материальные, технические, художественные и мировоззренческие предпосылки появления книгопечатания в Западной Европе. Сущность технического изобретения Гутенберга. Издания Гутенберга, их художественно-технические особенности. Распространение книгопечатания подвижными литерами по городам и странам Европы в XV веке. Общая характеристика инкунабул. Гравюра на дереве, ее специфические выразительные возможности, связь ксилографии с судьбой книги. Книжная гравюра и миниатюра, соотношение их художественных возможностей и функций в книге. Сложение к концу XV века эстетики типографской формы книги, особая роль в этом процессе итальянских типографов. Издательский дом Альда Мануция, характер его изданий.

Рисунок эпохи раннего Возрождения в Италии. Эмансипация рисунка как отдельной области творчества. Материалы, инструменты, техника, стилевые особенности. Классификация рисунков по творческим задачам.

Крупнейшие мастера итальянского рисунка XV века. Исследования А.А Сидорова, В.Н. Гращенкова. Взгляды В.А. Фаворского на проблемы рисунка применительно к рисункам старых мастеров.

Типографское искусство Европы XVI века. Великая крестьянская война, ее отражение в печати. Истоки периодики: политические листовки, появление газет, но без четкой периодичности. Отражение в печатных летучих листках полемики между гугенотами и католиками во Франции. Регулярное вывешивание правительственной информации на площадях и перекрестках Парижа. Развитие коммерческой и зрелищной рекламы: появление печатных иллюстрированных афиш. Капитализация книжного производства. Разделение функций издателей и типографов. Палеотипы, их общая характеристика. Научная книга

второй половины XV-XVI веков: приемы верстки, типы иллюстраций, принципы связей основных и дополнительных текстов, приемы, обеспечивающие быструю ориентировку в книжном пространстве.

Гравюра на меди, книжная и станковая, ее художественные особенности. Связь с рисунком и живописью. Техника кьяроскуро, ее возможности и художественный смысл.

Рисунок XVI века в Италии, Германии, Франции, Нидерландах. Решение проблемы Северного Возрождения на материале гравюры и рисунка. В.А. Фаворский о рисунке Ганса Гольбайна Младшего.

Тема 6. Искусство книги и станковых форм графики в Европе XVII-XVIII веков

XVII век — эпоха развития периодики: регулярный выпуск газет, появление журналов, открытие первого рекламного агентства («Бюро адресов и встреч», открытое в 1612 г. Теодорастом Ренодо, чему предшествовало существующее в Венеции еще в XVI веке агентство по сбору информации). Буржуазная Голландия и абсолютистская Франция — два политических полюса культуры XVII века. Отражение в печати социально-политических битв эпохи (например - «Мазари-нады» во Франции). Издания голландской фирмы Эльзевиров и Парижской Королевской типографии — примеры двух тенденций в развитии книжного искусства: буржуазно-демократической и аристократической. Рисунок и гравюра (книжная и станковая) XVII века. Великие мастера графики. Рембрандт, художественные особенности и проблематика его офортов. Рисунок Рубенса.

В.А. Фаворский об этих художниках, об их графике и особенностях мировоззрения. Стиль «барокко» и «классицизм» в книжном искусстве и станковой графике. Сатирические народные гравированные листы XVII века. Проблема «карнавальной» культуры средневековья в ее связи с художественной образностью политической сатиры XVII века.

Печатно-графическое искусство западной Европы XVIII века. Победа буржуазного строя в Англии. Рост буржуазных элементов во Франции. Повсеместное распространение периодической печати и изданий политической литературы. Нарастание элементов вычурности в аристократических изданиях (Ян Чихольд о кризисе эстетики европейской книги в последней четверти XVIII века). Искусство справочно-информационной книги для третьего сословия (французская «Энциклопедия искусств и ремесел»). Великие европейские шрифтовики XVIII века. Стилевые изменения в искусстве шрифта. Типометрия как наука. Выпуск «Руководств для типографов» с образцами шрифтов и политипажных орнаментов. Технология печати XVIII века. Стереотипия. Периодическая печать и политический плакат эпохи Великой французской буржуазной революции.

Европейский рисунок XVII века. Новые техники гравюры, отражение в них проблем соотношения графики и живописи, графики и скульптуры. Цветная гравюра XVIII века. Народная и профессиональная («ученая») графика, их взаимодействие.

Тема 7. Западноевропейская книга, прикладная и станковая графика XIX века

Технический прогресс и искусство книги XIX века. Значение для типографского искусства технических изобретений конца предшествующего века (торцовая ксилография — изобретатель — Томас Бьюик и литография — изобретатель — Алоизий Зеннефельдер). Продолжение процесса буржуазной демократизации книги. Великие технические изобретения в полиграфической промышленности. Изобретение фотографии (научно-технические изыскания Ньепса, Даггера и Тальбота). Фотография как техника и как искусство. Проблема документальности. Соотношение фотографии с традиционными искусствами. Стилевые особенности первых «светописных» произведений. Технические ограничения и постепенное их преодоление. Разные формы времени-пространства в фотографиях. Использование фототехники живописцами и рисовальщиками в той роли, которую раньше выполняли этюды с натуры. Следование фотографии за традиционными искусствами и традиционных искусств за фотографией. Первые попытки использования фотографии в книге, в качестве книжной иллюстрации; неудачи этих попыток. Введение фотоматериала в периодику с помощью перегравировки изображений в технике торцовой

ксилографии. Изобретение цинкографии, ее возможности при воспроизведении графических, включая и фотографические, оригиналов. Смена стилей в европейской книге XIX века, нарастание к 70-м годам элементов эклектики. Изменения внешнего облика книг. Издания коммерческие и просветительские. Искусство книжной иллюстрации, внимание к фабульной стороне текста, игнорирование проблемы передачи стиля литературного произведения. Утрата к 80-м годам книгой художественной целостности. Деятельность Уильямса Морриса и учеников его «гильдий» как реакция на эклектику в материальной культуре, которой принадлежит и книга. Поиски нового целостного стиля через возврат к эстетике (и технике) книги конца XV—начала XVI веков. Отказ от технических новаций, от всякого технического прогресса. Преодоление этой ограниченности в искусстве Обри Бердслея. Стиль «модерн», его истоки, его основные пространственно-образные особенности. Журнал и газета: увеличение объема информации, обусловившее необходимость структурализации формы подачи текстового и изобразительного материала; увеличение форматов, появление многоколонника; особое внимание к подаче коммерческой рекламы. Развитие искусства товарной упаковки и рекламного плаката — зрелищного (афиша) и коммерческого. Влияние на развитие плаката разных факторов: социально-экономических (обострение в условиях развитого капитализма борьбы за клиента), художественных (опыт, накопленный живописью и графикой), технических (знание мастерами плаката искусства литографии). Жюль Шере и его роль в определении судьбы искусства плаката. Обращение к искусству плаката крупных мастеров живописи. Мамонт-плакат США. Развитие художественного языка рекламы в условиях динамично меняющегося мира.

Станковые и газетно-журнальные формы рисунка и гравюры XIX века. Изобразительная журналистика Оноре Домье: жанр политической и бытовой карикатуры. Поиски специфических средств выразительности материала в эстампе.

Тема 8. Основная проблематика печатно-графического искусства XX века и начала 3-го тысячелетия

Две тенденции в развитии зарубежной книги XX века: демократизация и библиофильство. Достижения в области оформления деловой книги: научной, учебной, справочной. Типологизация изданий. Принципы серийности. Проблемы формирования фирменного стиля, решение этих проблем такими зарубежными издательствами, как «Ларусс», «Ашетт», «Скира», «Пингвин-букс» и др. Библиофильские издания, особенности их оформления. Признаки, по которым современная книга становится предметом коллекционирования. Библиофильство и «библиомания». Дайджест как вид издания. Комиксы как вид изданий, их история, законы их построения, роль слова в изобразительном тексте комикса. Искусство детской книги. Предыстория детской книги и ее история, постановка этой проблемы на материале зарубежной книги от древнейших времен по XXI в. включительно. Искусство детской книги в Италии, Японии, Англии и других странах. Общие закономерности этого искусства и проблемы определения национальных школ. Взаимоотношение детского творчества и творчества профессиональных художников, работающих в детской книге. Фотография и ее роль в книжных и других изданиях. Технический прогресс в фотографии. «Фотовидение» как эстетическая проблема. Взаимодействие фотографии с иными искусствами. Принципы оформления журналов и газет, специализация издания по сферам знаний, интересам и возможностям восприятия клиентов (читателей-зрителей). Структурализация информационных блоков. Взаимоотношение между словом и изображением в периодических изданиях. Место рекламы в периодических изданиях. Коммерческая реклама. Проблемы формирования фирменного стиля как часть комплекса проблем рекламной кампании. Товарная упаковка, рекламный плакат. Изменение художественного языка в условиях динамично меняющегося мира. Реклама как социально-эстетический феномен.

Смена стилей и художественных направлений в печатной графике XX века. Художественно-типографские школы Англии, Германии, Швейцарии, Италии и других стран, их ведущие мастера. Внимание типографов-художников XX века к выявлению специфики типографского дела как области эстетической. Термины «типографика» и «фотографика», их многозначность в теории, методике преподавания специальных дисциплин и обиходе речевой практики профессионалов разных областей знаний. Футуризм и типографское искусство.

Использование типографских структур в качестве иллюстраций основоположником футуризма поэтом Маринетги. Проблема визуализации поэтического текста средствами типографского набора. Аналогии с принципами коллажа в живописи. Изобразительные композиции из типографских элементов Л. Венна. Развитие дадаистами многих тенденций футуризма в направлении осознания идеи «элементарной полиграфии». Работы Р. Хаусмана, Г. Болла, К. Швиттерса, Т. ван Доесбурга и других дадаистов по созданию средствами набора фактурных эмоционально выразительных композиций. Фотомонтажи Дж. Хартфильда, принципы взаимодействия фотографии с типографскими элементами как выражение метода дадаизма. Открытие новых перспектив для журналистики. Баухауз (Веймар — Дессау) — новый центр творческих экспериментов в типографском искусстве. Поворот в сторону принципов функционализма (Х. Байер, Л. Мохоли-Наги, В. Дексель и другие). Принципы конструктивизма в «новой типографии» (или «новой полиграфии», или — в «новой типографике»). Полицентричность новой типографской эстетики конструктивистов. Распространение ее принципов в таких центрах полиграфического искусства, как Берлин, Москва, Варшава, Амстердам. Наметившаяся в методике конструктивизма тенденция к сближению художественного эксперимента с демократической направленностью издательской деятельности. Сохранение конфликтной ситуации в отношении к широкой зрительско-читательской аудитории. Родство этого направления искусства с живописью «авангарда». Художественное движение, возглавленное в 1929 г. Стенли Морисоном, по обновлению типографского искусства через его возврат к традиционным эстетическим принципам («Типографское возрождение»). Практические и теоретические труды приверженцев традиционализма в программе обновления — Р. Стоуна, Б. Уорд, Б. Роджерса, Ф. Гауди и др. Швейцарская (Базельская) школа графического дизайна как преемница методики Баухауза. Опора на универсальные законы композиции, технологичность и рационализм при изысканности композиций, ясная структурность формы, достигаемая с помощью применения модульной сетки. Художественное осмысление типографским искусством своей технической сущности. Э. Рудер и его труд по теории, истории, практике и методике типографского искусства. Дизайн 60-х годов как метод целесообразной организации художественной формы. Стилизация под дизайн, нарастание в типографском искусстве элементов декоративизма, антифункциональности при сохранении внешних признаков языка дизайна (сборность формы). Минимализм как художественное направление, выражающее мировоззренческие позиции, близкие к философии даосизма, с одной стороны, и к эстетике дадаизма, с другой. Компьютеризация производства и влияние этого процесса на эстетику полиграфии. Создание так называемых типографий на столе. Компьютерные методы проектирования и исполнения произведений печатной продукции. 1970 - 1990-е годы — эпоха технической революции в полиграфии, равнозначная эпохе введения книгопечатания подвижными литерами (середина — вторая половина XV века). Снятие технологических ограничений в проектировании шрифтовой и изобразительной формы, отсутствие дисциплинирующих (ограничительных) факторов и коварство этой ситуации в смысле художественной вседозволенности. «Традиция и конвенция» (договоренность) как одно из условий жизни книги. Большая раскованность форм промышленной графики. Тенденция к динамичному обновлению — качество, прирожденное плакату. Искусство товарной упаковки как одно из наиболее активных в XX веке. Влияние стилевых изменений в этой области на иные искусства, в частности, книжное. Американская типографская культура, вернее цивилизация, как пример проявления этой тенденции.

Рисунок и гравюра XX века в их подчиненности общим законам развития искусства изучаемой эпохи. Первоначальное разделение между рисунком и фотографией функций творческих и документальных. Неоднозначность этой ситуации — разнообразные формы взаимопроникновений этих областей деятельности. Крупнейшие мастера рисунка, гравюры и фотографии XX века.

Раздел 3. История и теория отечественного печатно-графического искусства

Тема 1. Русское книжное искусство периода раннего и зрелого феодализма

Истоки славянской письменности. Культура славян периода язычества, ее взаимодействие с культурами соседних народов: скандинавско-византийские контакты и азиатско-европейские связи. Проблема «евразийства», в постановке этого вопроса Л.Н. Гумилевым, применительно к древнейшим этапам славянской культуры. Крещение Руси и укрепление контактов с Византией. Вопрос о происхождении славянских алфавитов. Кириллица и глаголица в их отношении к более древним системам письма. Древнейшие памятники книжного искусства Киевской Руси, их стилистика, культурные истоки. Памятники политических документов и частной переписки, отражение в их содержании и графической форме духа времени. Новгородские берестяные грамоты по материалам экспедиций академика Арциховского. Материалы и инструменты, используемые для письма на Руси, их влияние на формы письменных знаков и почерк. Фигуративные изображения и орнаменты в киевских, новгородских и владимиро-суздальских рукописях, их художественный смысл и место в книжном пространстве. Соотнесение этих искусств с иконописью, фреской, мозаикой, ювелирными искусствами. Характер моделировки изобразительной поверхности. Общность пластических законов уставного письма, стиля миниатюр и орнаментов. Стилевое единство книжной формы как выражение мировоззренческого единства создателей книги. Искусство книжных переплетов. Проблема соотношения византирующих тенденций и местных традиций зрительной культуры в искусстве древнерусской книги. Постепенная утрата орнаментальными знаками их изначального значения, переориентировка некоторых из них на символы новой религии, аналогичность этого процесса тому, что проходил в книжном искусстве эпохи раннего и начала зрелого средневековья в европейских странах, например, в Ирландии.

Рукописная книга Московской Руси, ее отличие от книг Киевской Руси и Древнего Новгорода. Художественные особенности московских рукописных изданий (миниатюра, орнамент, эволюция почерков). Открытость культуры московской книги к культурам разных государств и народов, включая и мусульманские, несмотря на драматические события истории; орнаменты — арабески, декоративизм и принципы сокращений в письме. Андрей Рублев и московская школа книжной миниатюры. Новейшие исследования Г.И. Вздорнова и О.С. Поповой в области искусства русской рукописной книги. Отражение в их работах культурологических методов их учителя М.А. Ильина.

Тема 2. Начало книгопечатания на Руси

Славянское книгопечатание вне границ Московского государства. Издания Швайпольта Фиоля, Франциска Георгия Скорины, балканских и венецианских печатников; их художественно-технические особенности. Начало книгопечатания в Москве, гипотезы о его истоках. Социальные и художественные предпосылки введения книгопечатания в Московском государстве. Технические предпосылки. Осложнения идеологического характера. Отличие предпосылок введения книгопечатания Московской Руси от тех, что послужили основанием внедрения в европейскую практику изобретения Гутенберга. Коренные различия в принципах организации издательского дела в Московской Руси и странах Европы: государственная инициатива и опека светских и церковных властей на Руси и частнопредпринимательская инициатива в Европе (в России развитие частного книгоиздательства относится только ко второй половине XVIII века, а в Европе первая государственная типография — Парижская Королевская типография — открылась только в

1640 году). Московская анонимная типография, ее издания, их художественные и технические особенности. Издательская деятельность московских первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Анализ, художественно-технических особенностей их изданий московского периода деятельности. Обстоятельства и причины отъезда первопечатников из Москвы. Судьба московской анонимной типографии в свете исторических записей Флетчера. Деятельность московских печатников после отъезда из Москвы. Характер их совместных изданий и попытка выявить стиль каждого из них на материале книг, отпечатанных ими после расхождения их жизненных путей. Преемники русских первопечатников в Москве. Судьба типографского оборудования Ивана Федорова и Петра Мстиславца в Москве. Издания Александровской слободы. Культурное наследие Ивана Федорова на Украине. Необходимость соблюдения принципов историзма в вопросах, касающихся документально не проясненных страниц истории русского книгопечатания. Желательность критического подхода к выводам исследователей, построенным на единичных фактах.

Тема 3. Книжное искусство и станковые формы графики в Московской Руси XVII — России XVIII веков

Книга в Московской Руси XVII века, медленная эволюция ее формы в направлении к светской культуре. Характер рукописных почерков и типографских шрифтов. Шрифты Анисима Радишевского как продолжение традиции Петра Мстиславца (завершение раннего развития шрифтовой культуры). Более продолжительная и устойчивая традиция шрифтов Ивана Федорова. Более динамичные тенденции развития характера почерков (проведенные А.Г. Шицгалом исследования документов государственных канцелярий русского двора, его вывод о тенденциях сближения форм кириллицы с латиницей). Характер оформления учебных (для обучения детей) изданий, появление в них иллюстраций с изображением бытовых сцен нравоучительного содержания. Технические нововведения: использование в конце XVII века «фряжского стана» (итальянского станка) для печатания гравюр на меди. Жанр «конклюзий» (предшествовавших афишам и программам) в русской культуре. Использование медной гравюры для печатания книжных иллюстраций. Отражение в их образно-пространственном строе стиля живописи Симона Ушакова. Аллегорические изображения в изданиях сочинений Симеона Полоцкого. Пространственная неоднородность элементов шрифтовых, изобразительных и декоративных элементов в русской книге второй половины XVII века, печатаемой с применением разных техник (высокой и глубокой печати). Использование медной гравюры для печатания одновременно и текста, и изображений; «Букварь Кариона Истомина», принципы смыслового и композиционного взаимодействия слова и изображения в этом издании, сравнение этих принципов с теми, что используются в современных букварях. Русская рукописная «прагазета» («Куранты», или «Столбцы» — название дано по форме материальной конструкции: вертикальный свиток), выпускавшаяся в количестве от одного до двух экземпляров со времени Михаила Федоровича Романова. Ранние формы рекламы дографической стадии (предметная реклама, аудио-реклама и аудио-драматическая реклама: вывешивание на всеобщее обозрение предметов торговли, официальные оповещения «криком», роль юродивых в передаче «ходячей молвы»). Ранние русские лубки: пояснение термина, истоки, содержание, техника исполнения, образный строй (их первоначальное название — «фряжские листы»). Взаимодействие на уровне народной культуры русской и европейской традиций. «Библия Василия Кореня», ее художественно-технические особенности.

Петровская эпоха в искусстве книги. Историческая предопределенность реформ Петра I, формы их проведения. Две культуры — народная и официальная — внутри одного исторического периода. Гражданский шрифт, причины и формы его введения. Принципы классификации изданий петровской эпохи, четыре группы: дореформенные; предреформенные (выпускаемые по заказу Петра I за границей); послереформенные, печатаемые новым шрифтом; послереформенные, печатаемые дореформенным шрифтом.

Анализ художественно-технических особенностей изданий каждой группы. Новые задачи печати. Выпуск светских книг, преимущественно изданий научной, учебной и политически-пропагандистской литературы. Первая русская печатная газета «Ведомости». Объяснение причин, по которым даже после проведения шрифтовой реформы некоторые ее номера печатались старым шрифтом. Посредническая роль этой газеты между верхушечной и народной культурой (заимствование лубком из «Ведомостей» и образная интерпретация сенсационных, любопытных народу, оповещений). Начало систематической политической и коммерческой газетной рекламы. Конструктивно-пространственные особенности петровских «Ведомостей». Гравюра на металле первой четверти XVIII века, ее функции в книге и вне ее. Проявление стиля «барокко» в гравюрах, выполняемых по официальному заказу. Зрелищный характер резцовых гравюр братьев Алексея и Ивана Зубовых. Соответствие их стиля таким формам рекламных акций, как организация триумфальных шествий, фейерверки по случаю петровских побед и т.п. Русская народная картинка петровской эпохи. Оппозиционная по отношению к реформам Петра I Москва — главный центр производства лубков. Острая политическая их направленность. Художественные средства выразительности народной обрезной деревянной гравюры. Роль цвета в ней. Взаимодействие слова и изображения, плоскостность, декоративизм, развлекательность, простонародная лексика, ярмарочно-балаганная драматургия, легкость запоминания текстов — принципы лубка, воспринятые от него плакатом последующих эпох, вплоть до наших дней. Русская книга полутора десятилетий после смерти Петра I. Издания Академии наук, появление беллетристики. Стилевые изменения в оформлении книги. Элементы стиля рококо на русской почве. Первый русский журнал («Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в «Ведомостях» — приложение к газете «Санкт-Петербургские ведомости», начало издания — 1728 г.). Форматы и пропорции изданий, характер переплетов, форзацев. Значительная зависимость искусства русской книги этой поры от европейских, преимущественно немецких, образцов. Русская книга середины XVIII века (елизаветинская эпоха). Издательская деятельность М.В. Ломоносова. Открытие Московского университета, организация типографии при нем. Университетские издания. Стилевые изменения в искусстве книги этого периода. Особенности стиля, именуемого в истории материальной культуры «елизаветинским рококо», или «елизаветинским барокко»), проявление этого стиля в шрифте, орнаменте, книжных пропорциях, в принципах компоновки титульных листов и посвятительных страниц. Русская книга последней трети XVIII в. (екатерининский период). Издательская деятельность А.Н. Радищева и Н.И. Новикова. Развитие частной издательской деятельности дворян. Просветительные традиции в книгоиздательской деятельности. Развитие журналистики. Выпуск альманахов, журналов. Масонские ложи и их издательская деятельность. Официальные издания Екатерины II и ее приспешников, таких, например, как граф Струйский, печатавший в своем имении, в Рузаевке, верноподданнические, пустые по содержанию, но великолепно оформленные книги. Обозначение двух тенденций в развитии книжного искусства: библиофильской и демократической. Стилевые изменения в книжном искусстве (движение от стиля «рококо» к «классицизму»). Просветление шрифтов, удлинение (по высоте) форматов изданий, облегчение, просветление цветовой гаммы при раскраске гравированных иллюстраций. Искусство книжной иллюстрации XVIII века. Теоретические разработки программ иллюстрирования произведений Г.Р. Державина. Записки А.Н. Оленина об иллюстрировании «Од» Державина. Ф.И. Буслаев об искусстве русской иллюстрации XVIII века, о целях художника-иллюстратора и о соотношении слова и изображения в книге. История печатной обложки (слепая, с ярлыком, наборная, подобная титульному листу). Рисунок XVIII века как самостоятельный вид искусства. Нормы классицистической эстетики. Методика обучения рисованию в Российской Академии художества. Станковая гравюра XVIII века. Различные техники гравюры на металле, использование русскими мастерами их выразительных возможностей. Альбомные издания, построенные на гравюрном материале (елизаветинской и екатерининской эпох). Русский

лубок середины и второй половины XVIII века. Лубки, отпечатанные с деревянных и медных досок. Особенности художественного языка медной народной гравюры. Постановка проблемы взаимоотношения «своего» и «чужого» в русской культуре на материале медного лубка (анализ сюжетов, композиций, образного строя). Лубок как один из «главных героев», или элемент синтетического ярмарочного искусства эпохи «бесписьменного склада культуры зрителей» (слова Ю. Лотмана).

Тема 4. Печатно-графическое искусство России XIX — начала XX веков

Русское типографское искусство первой четверти XIX века. Дворянский период культуры. Развитие типографского и издательского дела при слабой степени коммерциализации книгораспространения. Меценатство в книгоиздательстве. «Александровский ампир» в книжном искусстве. Европеизация книги под воздействием процесса сближения русской и французской культур в начале XIX века.

Отражение в книге патриотических настроений, связанных с событиями Отечественной войны 1812 года. Обращение к материалам собственной истории, находящейся в преемственной связи (через Византию) с Древней Элладой, и к собственно народной крестьянской жизни, консервативной, а потому сохранившей в реальных формах элементы культуры, восходящие к античности. Эта специфика русского позднего классицизма в полной мере отразилась в содержании и оформлении книг. Построенность, уравновешенность, чистота пропорций изданий первой четверти XIX века. Использование политипажей. Вхождение в оформление периодических изданий и альманахов масонской символики, характерной для соответствующих изданий конца XVIII века не только декоративная, как и в последующие десятилетия, но и смысловая их роль. Издания декабристов. Прижизненные издания Пушкина. Нарастание к 30-м годам романтических, деструктивных тенденций в оформлении русской книги. Иллюстрации в прижизненных пушкинских изданиях, отношение к ним Пушкина. Авторская графика поэта, отношение к этому наследию последующих поколений иллюстраторов Пушкина. Издательская деятельность А.Ф. Смирдина; оформление альманахов «Новоселье». Тенденция в издательской деятельности Смирдина к демократизации книги, недооценка им неразвитости читательского рынка. Коммерциализация книгопроизводства и книготорговли в середине XIX века. Н.В. Гоголь, его взгляды на иллюстрацию и история иллюстрирования его произведений. Русская книга середины и второй половины'X1X века. Эволюция техники, нарастание элементов эклектики в книжном оформлении. Развитие журналистики, роль иллюстрации в журнале и газете. Место рекламы в периодике. 1863 г. — снятие запрета на публикацию объявлений в частных газетах и журналах. Зарождение первых рекламных агентств. Появление в 60-х годах таких элементов рекламы, как фирменный знак (один из первых —фирменный знак меховщика С.И. Белкина). Рекомендации, даваемые «Руководством для типографщиков» (1874 г.), по системе верстки газетных и журнальных полос: «...сначала сверстать объявления и сообразно оставшемуся месту прибавить или убавить статьи». Развитие, искусства зрелищной афиши, торгового плаката и упаковки. Использование ими техники цветной литографии (последняя треть XIX века). Восприятие искусством коммерческой печатной рекламы наследия искусства русского лубка и живописной вывески, как и ярмарочной устной фольклорной рекламы. «Человеко-измеримость» русской рекламы конца XIX — начала XX вв. Судьба лубка в XIX в. Смена техник в лубке: от металла к литографии. Гонения на старообрядческий лубок. Постепенный переход лубка под контроль властей. Сытинские лубки. Лубочные книжки для народа.

Искусство книги в России конца XIX — начала XX вв. Отражение в нем классовой дифференциации общества. «Роскошная» и массовая книга. Художники «Мира искусства» и постановка в их творчестве проблемы создания книги как единого художественного организма. Их интерес к графике как искусству пятна и линии, к шрифту в его стилевом единстве с изобразительными и декоративными элементами, интерес к стильности, но

преимущественно на уровне стилизации. Неполное совпадение теоретических позиций и художественной практики мастеров «Мира искусства». Искусство детской книги в России начала XX века, роль в ней мастеров «Мира искусства». Издательство И.Н. Кнебеля. Фирменный стиль его изданий как естественный результат проводимой им социальной, содержательной и художественной программы. Привлечение Кнебелем к работе художников младшего поколения объединения «Мира искусства»: Г.И. Нарбута, Д.И. Митрохина, В.Д. Замирайло. Зрительная интерпретация поэзии символистов в русской книге начала XX века. Внешняя сдержанность оформления их изданий. Орнамент стиля «модерн» и его пространственные возможности, совпадение его ритмов с ритмами поэзии «серебряного века». Пространственные особенности модернистических шрифтов. Возможность средствами набора (шрифт и политипажный орнамент нового стиля), без изобразительных элементов, создать, при обращении к поэзии нового времени, книгу как синтез пространственно-временных искусств. Примеры таких изданий. Неоклассицизм 10-х годов XX века и его отражение в строе книги. Стили «модерн» и «неоклассицизм» в плакате, зрелищном и коммерческом. Введение книги и товаров, оформляемых упаковками стилей, характерных для начала XX столетия, в единую среду предметов материальной культуры (от архитектуры до мелочей — пуговиц, например). Проблема формирования фирменного стиля в его отношении к стилю эпохи со спецификой данной страны, с ее устойчивой традицией культуры) и к необходимости подчеркнуть индивидуальность рекламодателя. Тактичное, неагрессивное по отношению к клиенту решение этих проблем в российской рекламе начала XX в.

Искусство русских футуристов, их экспериментаторство в книге, журнале, афише, станковой графики. Единство эстетических программ в словесном и пространственном творчестве. Проблема синтеза слова и зрительного сигнала (на разных уровнях, вплоть до элементов фактуры). Конфликт между провозглашаемыми демократическими лозунгами и сугубой элитарностью искусства (искусство для зрителя-профессионала). Использование примитивистами, примыкавшими к футуристам в общем явлении русского авангарда, опыта русского фольклора, словесного и изобразительного. Футуристическая книга как синтез искусств, как эксперимент, как подготовка к этапу конструктивизма.

Русский рисунок XIX — начала XX века, смена стилей в нем. Крупнейшие мастера. Гравюра. Репродукционный период ксилографии — середина XIX — 90-е годы XIX века. Возрождение творческой ксилографии в начале XX века (Петербург — А.П. Остроумова-Лебедева, Москва — В.А. Фаворский). Искусство литографии в ее творческих возможностях в 20-е годы XIX и в начале XX вв. (П.Ф. Соколов и В.А. Серов). Офорт и сухая игла (конец 90-х годов XIX в. — В.А. Серов). Монотипии Е.С. Кругликовой (10-е годы XIX в.). Взаимодействие станковых форм гравюры и рисунка, поиски специфических средств выразительности каждого из этих искусств с учетом особенностей материала и графической техники.

Тема 5. История и теория печатно-графического искусства советской и постсоветской эпохи

Организация издательского дела в первые годы советской власти. Госиздат, его функции. Классовая ориентированность книгопродукции. Политический плакат эпохи гражданской войны и коммерческая реклама эпохи НЭПа. Различные культурные источники этих искусств. Возрождение принципов народной графики и народной поэзии. Ясная социальная ориентированность политической и коммерческой рекламы. Броские, функционально ясные решения. Фотомонтажи А.М. Родченко в плакате, журнале, книге. В.В. Маяковский — плакатист, Эль Лисицкий — конструктор книги. Конструктивизм в русской советской книге и журналистике как развитие творческих идей футуристов. Функциональность этого искусства при сохранении внимания к проблеме визуализации текста. Н.И. Харджиев о творчестве Эль Лисицкого и Александра Родченко. Журнал «Леф» как орган литераторов и художников «левого фронта» искусства. Публикации в нем В.

Шкловского. Обоснование неприятия искусства эксплуататорских классов, при большом внимании к фольклору, правда, более всего к так называемому неприличному. Публикации социологических исследований. Ориентация на читателя — зрителя «просвещенного пролетария». Далеко небезоговорочное принятие этой формы искусства широкими массами. Роль художников «Мира искусства» в оформлении и в иллюстрировании книг для народа серии «Народная библиотека» Госиздата. Соответствие выработанного ими графического языка возможностям восприятия представителей любых классов и скудным полиграфическим возможностям эпохи хозяйственной разрухи. Московская школа книжной ксилографии во главе с В.А Фаворским и ориентация изданий, иллюстрируемых и оформляемых ее мастерами, на достаточно подготовленного к восприятию литературы читателя. Решение этими мастерами проблемы передачи средствами пластического искусства стиля литературного произведения, а следовательно, мировоззрения его автора. Сосуществование представителей всех трех названных выше направлений творчества в стенах Вхутемаса-Вхутеина. Экспериментаторский дух этого учебного заведения, высокая культура преподавания теоретических и практических дисциплин. Возможность определить профиль молодого специалиста, включить его в социально-творческую практику. История Графического факультета Вхутемаса-Вхутеина — предыстория факультета ХТОПП Московского полиграфического института — Московской государственной академии печати — МГУП. Теория композиции В.А. Фаворского в разделе искусства книги, ее методические принципы. Анализ творчества Фаворского с позиций его теории.

Ленинградская школа книжного искусства 20 — 30-х годов, возглавляемая В.В. Лебедевым. Художественная практика других мастеров этой школы. Издательство «Радуга». Журналы «Еж» и «Чиж». Роль Д.И. Хармса, К.И. Чуковского и С.Я. Маршака в организации этих издательских центров. Взаимоотношения писателей и художников в процессе создания книг для детей. Случаи первенствующей роли художника. Учет при создании детской книги психики ребенка в его возрастной эволюции. Выявление игрового начала в детской книге, стимулирование книгой творческой активности ребенка. Выраженность всех этих позиций в теории В.В. Лебедева и в художественной практике мастеров его круга. Примеры их книжных и журнальных работ. Петроградские плакаты окон РОСТА, в которых принимал участие В.В. Лебедев — предыстория творчества этого мастера в детской книге. Законы лубка, ярмарочного балагана, цирковой афиши и их продолжение в текстах и зрительных образах ленинградской детской книги. Московская детская книга той же эпохи и «разгонная» по отношению к этому искусству статья, опубликованная в газете «Правда» — «О художниках-пачкунах» (после чего динамичная и остро выразительная детская книга стала превращаться в усредненную «книжку с картинками», традиционную по форме, прорисованную в светотени, без броских, веселых, остроумных решений; так, с нарастанием этой тенденции, продолжалось до конца 50-х годов).

Издательство «Academia» и его роль в формировании эстетики изданий художественной литературы в ориентации на мировую классику и достаточно квалифицированного читателя. Продолжение традиций этого издательства в «Художественной литературе».

Рисованная тоновая иллюстрация советской книги 30 — 50-х годов. Ее принципы по отношению к трактовке текста и решению проблемы книжного пространства. Усредненный подход к любому произведению литературы, с акцентом на внимании к фабуле. Представители этого направления книжной графики. Высокая оценка их творчества А.Д. Чегодаевым.

Е.А. Кибрик, эволюция его творчества от аналитической школы Филонова, учеником которого он был (и никогда от этого не отрекался), через свободное и яркое творчество превышающих реальность образов (30-е годы) к тенденции, означенной выше (к усредненной светотеневой форме).

Утверждение в художественной практике конца 30-х — первой половине 50-х годов принципов станковизации иллюстрации. «Фотографизм» как эстетическая норма. Представление обо всем, что ее нарушает, как о формализме.

Журнальный рисунок 20 — 30-х годов и эпохи Великой Отечественной войны. Мастера карикатуры. Политический плакат эпохи Великой Отечественной войны. Связь его принципов с теми, что существовали в плакате времен гражданской войны.

Шрифт и орнамент в советской книге. Помпезность и излишний декоративизм формы официозных изданий сталинской эпохи при одновременном сохранении графической оформительской культуры во многих изданиях художественной литературы, особенно выпускаемых «Гослитиздатом».

Станковый рисунок и эстамп. В.А. Фаворский, П.В. Митурич и Н.И. Купреянов, их художественное творчество и педагогическая практика. Методические принципы.

Художественные изменения в российском книжном искусстве и промышленной графике, а также и эстампе, и свободном рисунке, характерные для эпохи конца 50 — 60-х годов. Возрождение художественных традиций 20-х — начала 30-х годов. Выставки, дискуссии, журнальные и газетные публикации по вопросам соотношения традиции и новаторства, вопросам национальных народных истоков искусства, проблемам синтеза искусств и т.д. Сложение в эстампе явления, аналогичного тому, что в живописи именовалось «суровым стилем». Возобновление внимания к книге как к единому художественному организму. Попытки, делаемые политическим плакатом, определить свою художественную специфику. Сложение школы промграфического искусства с учебно-методическим центром в Строгановском художественном училище. Искусство зрелищного плаката (циркового, театрального, выставочного), интерес к художественным процессам, проходящим в польском плакате: решение плакатистами общекомпозиционных эстетических задач. Детская книга 60-х годов. Новые имена мастеров, решение в детской книге больших живописных проблем. Сложение школы российского книжного дизайна. Роль в ней В.Н. Ляхова. Его методика, воспринятая его учениками, студентами МПИ, впоследствии — яркими мастерами графического дизайна. Принципы системного проектирования произведений графического дизайна, изложенные В.Н. Ляховым в его докторской диссертации — «Теоретические проблемы книжного искусства». Внедрение им этих принципов в издательскую практику 60-х — первой половины 70-х годов. Стилевые изменения, происходящие в книжной, прикладной и станковой графике во второй половине 70 — 80-х годах: стайлин-дизайн, минимализм и т.д. Новая волна декоративизма, антифункционализма. Конец 80-х — начало 90-х годов и вхождение отечественной полиграфии и издательского дела в эпоху компьютеризации. Неизбежность поисков новых стилевых решений издательской продукции. Трудности, связанные с глубинными социально-политическими процессами, затрагивающими и экономику. Обвальное развитие рекламы во всех ее формах. Опасность для отечественного книжного искусства быть замененным продукцией непрофессионалов, не художников, обученных в короткий срок (три с половиной месяца) работать на компьютере. Сохранение в педагогике факультета ХТОПП художественно-творческих и научно — методических принципов, накопленных мастерами и преподавателями ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа и Московского Полиграфического института.

Раздел 4. Заключение

Печатно-графическое искусство в ряду других, пластических и временных искусств, их взаимодействие и взаимообогащение. Перспективы дальнейшего развития.

3.4 Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий

3.4.1. Семинарские/практические занятия

1. Детерминация понятий «графика», «письменность», «книга», «иллюстрация».
2. Графическое искусство в доклассовом обществе
3. Графическое искусство, письменность и книга в странах Древнего Востока
4. Книга и графика античной Европы
5. Рукописная книга Европы и Азии в эпоху феодализма
6. Графика и книжное искусство Европы XV—XVI веков
7. Искусство книги и станковых форм графики в Европе XVII-XVIII веков
8. Западноевропейская книга, прикладная и станковая графика XIX века
9. Основная проблематика печатно-графического искусства XX века и начала 3-го тысячелетия
10. Русское книжное искусство периода раннего и зрелого феодализма
11. Начало книгопечатания на Руси
12. Книжное искусство и станковые формы графики в Московской Руси XVII — России XVIII веков
13. Печатно-графическое искусство России XIX — начала XX веков
14. Советское печатно-графическое искусство 1920-30-х годов
15. Советское печатно-графическое искусство 1930-50-х годов
16. Советское печатно-графическое искусство 1950-80-х годов
17. Печатно-графическое искусство постсоветской России
18. Перспективы развития печатно-графического искусства

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение

4.1 Нормативные документы и ГОСТы

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – специалитет по специальности 54.05.03 Графика, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1013

4.2 Основная литература

Н.Н. Розанова. Русское книжное искусство периода раннего и зрелого феодализма: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 54.05.03 «Графика», специализация «Художник-график» (оформление печатной продукции) / Н.Н. Розанова. – Москва: Московский Политех, 2022. – 1 CD-R. – Загл. с титул. экрана. – Текст: электронный. ISBN 978-5-2760-2732-6. Год: 2022 https://online.mospolytech.ru/mod/data/view.php?d=127&rid=5189&filter=1

Кузвесова, Н. Л. История дизайна: от викторианского стиля до ар-деко : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. Л. Кузвесова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 139 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11946-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515812

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

Котляров, А. С. Композиция изображения. Теория и практика : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. С. Котляров, М. А. Кречетова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 122 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14628-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519988

4.3 Дополнительная литература

Кон-Винер, Э. История стилей изобразительных искусств / Э. Кон-Винер. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 199 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-14507-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520069

Сокольникова, Н. М. История изобразительного искусства : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 405 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14735-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519776

Кузьминский, К. С. Русская реалистическая иллюстрация XVIII и XIX веков / К. С. Кузьминский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 193 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12944-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519267

4.4 Электронные образовательные ресурсы

1. История и теория печатно-графического искусства 1 модуль. URL: https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=4922
2. История и теория печатно-графического искусства 2 модуль. URL: https://online.mospolytech.ru/local/crw/course.php?id=7992

5. Материально-техническое обеспечение

Методический фонд кафедры, аудитории для лекционных и практических занятий 3402, 3407, 3409, 3410, 3413, 3415, 3416, 3417, 3424. Музей книги ИГРИК им. В. А. Фаворского. Оборудование для проведения лекционных занятий (компьютер, проектор, экран).

Лекционные занятия проводятся в онлайн-режиме.

6. Методические рекомендации

6.1 Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения

Лекционный курс.

Соответствие демонстрационного материала (слайдов) излагаемой вербально теории.

Поскольку лекционные занятия проводятся в затемненном помещении с включенным видеопроектором, для удержания внимания студентов, целесообразно вовлекать их в диалог. Например, во время изложения общекультурной составляющей эпохи, просить студентов вспомнить те или иные даты и события из Мировой истории. Вместе со студентами обсуждать композицию памятника печатно-графического искусства, демонстрируемого на экране.

Не просто излагать новый материал, но стараться выявить его связь: художественную, идеологическую и стилевую, с предшествующей эпохой. Поскольку студенты сами люди творческие, их концепции могут быть крайне интересны и обогатят лекционные занятия.

Семинарские занятия.

Кроме знания теории печатно-графического искусства студент должен хорошо представлять себе технологические процессы, связанные с созданием произведений печатно-графического искусства. Именно в этой связи так важно проводить занятия в Музее книги МГУП, Музее книги РГБ, посещать издательства и типографии.

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Во время лекционных занятий в тезисной форме фиксировать излагаемый преподавателем материал. По возможности зарисовывать общую композицию основных памятников печатно-графического искусства, демонстрируемых на экране.

Необходимо переписать на свой электронный носитель иллюстрационный материал, демонстрируемый преподавателем на лекциях. Периодически его нужно самостоятельно просматривать, т.к. объем визуальной информации очень большой, и хорошо освоить его только на лекционных и семинарских занятиях крайне трудно.

В качестве самостоятельной работы рекомендуется посещение следующих библиотек и музеев:

- ВГБИЛ им. Рудомино. Основной фонд, Детский зал
- Российской Исторической Библиотеки. Отдел рекой книги, Отдел периодики музеев:
- ГМИИ им. А.С. Пушкина,
- Музей книги в Александровской слободе в г. Александрове,
- Музей книги МГУП (музей истории полиграфии, книгоиздания и истории МПИ-МГУП),
- Музей книги РГБ.

7. Фонд оценочных средств

7.1 Методы контроля и оценивания результатов обучения

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях путем собеседования и проверки контрольных работ. Промежуточная аттестация проходит в формате экзамена. Обучающиеся случайным образом выбирают билеты, каждый из которых содержит по 2 вопроса, и дают устные ответы преподавателю. Устные ответы оцениваются по пятибалльной шкале.

7.2 Шкала и критерии оценивания результатов обучения

Шкала оценивания	Описание
Отлично	Студент демонстрирует высокое знание памятников искусства и культуры; свободно ориентируется в материале, отвечает по теме и на дополнительные вопросы во время экзамена.
Хорошо	Студент демонстрирует хорошее знание памятников искусства и культуры; ориентируется в материале, отвечает по теме и на дополнительные вопросы во время экзамена.
Удовлетворительно	Студент демонстрирует удовлетворительное знание памятников искусства и культуры; поверхностно ориентируется в материале, отвечает по теме и с трудом на дополнительные вопросы во время экзамена.
Неудовлетворительно	Студент демонстрирует низкое знание памятников искусства и культуры; с трудом ориентируется в материале, отвечает по теме, не может ответить на дополнительные вопросы во время экзамена.

7.3 Оценочные средства

7.3.1. Текущий контроль

Собеседование.

Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимися на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснения объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Контрольная работа.

Контрольная работа (КР) осуществляется на практических занятиях и имеет вид письменной работы на одну из тем, проработанных на собеседовании.

Список тем для собеседований и контрольных работ:

- Художественная форма книги – продукт исторической эволюции
- Искусство верстки в европейской и русской книге XV-XX веков
- Искусство иллюстрации, его история и перспективы развития
- Проблемы традиции и новаторства в искусстве книги
- Печатная реклама XIX-XXI вв., ее предпосылки и перспективы движения
- Европейская и русская гравюра, основные этапы ее развития
- Рисунок, его история и перспективы развития
- Фотография и ее место в современной печати

- Описание и анализ одной из серий иллюстраций с позиций теории композиции В.А. Фаворского
- Описание и анализ орнаментов, активно используемых в том или ином издании или станковой графике, согласно теории Фаворского
- Описание и анализ промграфического комплекса с позиций современной теории дизайна и рекламной деятельности
- Описание и анализ сложнопространственной научной или деловой книги с позиций системного анализа, согласно разработкам В. Н. Ляхова
- Описание и анализ зрительной интерпретации в книге того или иного драматургического произведения
- Описание и анализ зрительной интерпретации в книге произведений поэзии
- Описание и анализ ярко выраженной удачной и неудачной формы журнала

7.3.2. Промежуточная аттестация

Зачет.

Зачет ставится по результатам самостоятельной работы обучающихся и работы обучающихся на семинарских занятиях.

Экзамен.

Экзамен представляет собой устный ответ на вопросы, представленные в билете.

Список вопросов для экзамена:

1. Детерминация понятия «графика».
2. Советский плакат эпохи НЭПа.
3. Детерминация понятия «письменность».
4. Советская школа ксилографии 1920х – 1930х гг.
5. Детерминация понятия «книга».
6. Искусство зарубежной детской книги XX в.
7. Детерминация понятия «иллюстрация».
8. Западноевропейский плакат второй половины XIX в.
9. Разведение понятий «шрифт» и «алфавит».
10. Футуризм в русской графике.
11. Основные этапы развития письма.
12. Стиль модерн в графике Западной Европы и России.
13. Основные материальные конструкции современной книги и их исторические прототипы.
14. Распространение книгопечатания по городам и странам Европы во второй половине XV в.
15. Факторы, влияющие на становление формы книги.
16. Искусство научной книги Западной Европы XV – XVI вв.
17. В.А. Фаворский о графике.
18. Великие шрифтовики Западной Европы конца XV – XVI вв.
19. В.А. Фаворский о книжном искусстве.
20. Альд Мануций. Характер его изданий.
21. В.А. Фаворский об иллюстрации.
22. Великие шрифтовики Западной Европы XVIII в.
23. Письмо и книга Древнего Востока.
24. Готический шрифт и ренессансная антиква. Их сравнение.
25. Письмо и книга античной Европы.
26. Ренессансная и классицистическая антиква. Их сравнение.

27. Японская книга эпохи феодализма.
28. Оноре Домье: рисовальщик и литограф.
29. А.С. Вартанов об иллюстрации.
30. Иллюстрации Доре к мировой классике.
31. В.Н. Ляхов теоретик графического дизайна.
32. О роли рисунка с натуры в создании книжных иллюстраций. Примеры из практики разных художников.
33. В.В. Лазурский о происхождении латиницы и кириллицы.
34. Искусство торговой рекламы в России последней трети XIX в.
35. Плакат. Основные законы его формообразования.
36. История создания иллюстраций А. Агина и Е. Бернардского к «Мертвым душам» Н.В. Гоголя.
37. Организация процесса книгопроизводства в средневековой Европе до появления книгопечатания.
38. Общая характеристика искусства русской графики XIX в.
39. Рисунок как вид искусства. Джорджо Вазари о рисунке эпохи Возрождения в Италии.
40. Яркие периоды истории русской книжной обложки.
41. Предпосылки изобретения книгопечатания в Западной Европе.
42. Характерные особенности прижизненных изданий А.С. Пушкина.
43. Сущность технического изобретения Иоганна Гутенберга. Художественно-технические особенности его изданий.
44. Русская академия художеств. Ее создание, методика преподавания.
45. Инкунабулы, их общая характеристика.
46. Екатерининская эпоха. Как она отразилась в издательском деле страны. История создания рисунков (иллюстраций) к одам Державина.
47. Палеотипы, их общая характеристика.
48. Газета «Ведомости», отражение в ее содержании и форме характера петровской эпохи.
49. Искусство гравюры, ее виды и техники.
50. Русское печатно-графическое искусство середины – второй половины XVIII в. Общая характеристика.
51. Обрезная гравюра на дереве, ее пластические возможности. Примеры из истории европейского искусства XV – XVI вв.
52. Классификация изданий эпохи Петра I.
53. Сопоставление техник гравюры резцом и офорта (на примере работ Альбрехта Дюрера и Рембрандта).
54. Шрифтовая реформа Петра I.
55. Торцовая ксилография, история ее применения в творческой и репродукционной гравюре.
56. Искусство русской книги XVII вв.
57. Литография, ее возможности и ее использование как техники в разных видах графики (газетной, журнальной, книжной, станковой и плакатной).
58. Искусство русских первопечатных книг.
59. Фотография: ее изображение, ее взаимоотношения с традиционными видами искусства.
60. Новгородские берестяные грамоты.
61. Особенности оформления газет и журналов как особых видов периодики. Примеры из истории.
62. Искусство книжной миниатюры на Руси.

63. Принципы преподавания рисунка в европейских академиях художеств XVII – XIX в.в.
64. История введения книгопечатания на Руси.
65. Эстетические законы печатно-графического искусства т.н. «гутенберговского периода»
66. Характер оформления первых из дошедших до нас русских рукописных книг.
67. Вторая техническая революция в книгопроизводстве и ее воздействие на традиционные зрительные формы передачи информации.
68. Начало письменности на Руси.
69. Специфические особенности формообразования детской книги в свете творческой практики и теоретических взглядов В.В. Лебедева.
70. Пространственность шрифта разных эпох в сопоставлении с архитектурой и пластикой произведений изобразительного искусства.
71. Различные пути достижения решения проблемы композиционного единства в печатно-графическом искусстве, в частности, в книжной сфере.
72. Советское печатно-графическое искусство конца 1930-х – начала 1950-х.
73. Вопрос о переводимости вербальной информации на язык визуальной формы.
74. Советское печатно-графическое искусство периода с середины 1950-х по конец 1960-х годов.
75. Об обращении к народной традиции искусства в отечественной графике разных исторических эпох.
76. Юрий Тынянов об иллюстрации. Обоснованность и спорность его позиций.
77. Теория иллюстрации в разработке различных отечественных авторов 1930-х – 1970-х.
78. Прородительные формы рекламы в античном мире.
79. Периоды эклектики и поисков нового стиля в графике различных периодов истории.
80. Швейцарский графический дизайн и его воздействие на отечественную графическую культуру.
81. Технические прогресс и формы его воздействия на печатно-графическое искусство.
82. ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН и его традиции в теории, методике преподавания и художественной практике МГУП им. Ивана Федорова.
83. Разведение понятий «гравюра» и «эстамп»
84. Конструктивизм в русской графике.