

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета

Дата подписания: 10.06.2024 13:26:04

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8e911

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Методические указания

по выполнению практических работ

по дисциплине

«ИЛЛЮСТРАЦИЯ»

для студентов направления подготовки

54.03.01 Дизайн

направленность (профиль): графический дизайн

ПЯТИГОРСК

2024

Введение

1. Цель и задачи освоения дисциплины:

Сформировать художественное мышление, позволяющее свободно владеть пластической формой в творческой работе художника – дизайнера.

Научить сознательному восприятию натуры и последовательному выполнению этапов рисунка, а также умению пользоваться различными материалами, приемами и техниками графики при выполнении проекта, оформления иллюстраций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- историю иллюстрации;
- методологию создания иллюстраций;
- стили и направления в графике;
- линейно-конструктивный рисунок фигуры человека и животного;
- линейную, воздушную перспективу;
- приемы стилизации и трансформации форм, объектов дизайн-проекта;
- цвет, цветовые сочетания и нюансы;
- различные техники графики;
- инструменты и материалы для выполнения иллюстраций;
- проектирование иллюстрированных изданий;
- понятие среды в иллюстрации;
- понятие пятна в иллюстрации;
- понятие художественный образ.

Уметь:

- использовать специальные методы для достижения профессиональных задач;
- применять полученную теоретическую базу в практической деятельности и при освоении смежных дисциплин.

Владеть:

- навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на полученные знания и умения в указанной предметной области.

Индекс	Формулировка:
ПК-1	Способен владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
ПК-7	Способен участвовать в разработке и оформлении научно-проектной документации по реставрации, сохранению и приспособлению объектов культурного наследия для современного использования

2. Перечень осваиваемых компетенций:

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
Знать: рисунок и приемы работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями	ПК-1

Уметь: Реализует художественный замысел дизайн-проекта, синтезируя знания и навыки рисунка и цветовой композиции	
Владеть: Оценивает и выбирает из композиционных приемов, техник проектной графики и цветовых сочетаний нужные для реализации художественного замысла дизайн-проекта	
Знать: Имеет общие представления о выполнении эталонных образцов объекта дизайна или его отдельных элементов в макете, материале	ПК-7
Уметь: Демонстрирует общие представления о выполнении эталонных образцов объекта дизайна или его отдельных элементов в макете, материале	
Владеть: Демонстрирует уверенные знания и применяет эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале	

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. История иллюстрации

Тема 1. Особенности композиционного строя и изобразительных средств в произведениях Древнего Египта («Книга мертвых», рельефы, настенная живопись) до наших дней.

Цель: ознакомиться с историей иллюстрации.;

Знать: Особенности композиционного строя и изобразительных средств в произведениях Древнего Египта («Книга мертвых», рельефы, настенная живопись).

Уметь: уметь переработать рисунок в направлении проектирования любого объекта.

Актуальность темы: Знание истории иллюстрации, необходимы для дальнейшей проектной деятельности

Теоретическая часть:

История возникновения иллюстрации как одного из жанров изобразительного искусства крайне стара и неоднозначна, потому как достаточно долгое время книжная иллюстрация воспринималась как неотъемлемое дополнение текста. В Древнем Египте иллюстрациями обрамлялись гимны и заклинания, написанные на папирусах. На сегодняшний день их, к сожалению, осталось совсем немного,

но наиболее яркими примерами сохранившихся античных образцов являются рисунки в «Илиаде» и «Энеиде», а также в византийских и средневековых рукописях.

В Древней Руси уже в XI веке создавались иллюстрации к рукописным книгам («Остромирово евангелие», «Изборник Святослава»). Они были цветными, украшались золотом, исполнялись тонко. Такие книги делались в одном экземпляре, высоко ценились и стоили очень дорого. Они были недоступны людям, имевшим ограниченные средства, а потребность в книге становилась все более и более насущной. И тогда возникла мысль о печатной книге.

Важную роль в истории развития иллюстрации сыграл период с XIV по XV век, характеризующийся изобретением книгопечатания в Европе. В середине XV века И. Гутенберг в Германии разрабатывает новый способ печатания. Он создает металлические наборные литеры (буквы), из которых набирались слова, строки. До конца XVIII века книгопечатание не подвергалось существенному изменению, но воспроизведение иллюстраций стало более совершенным. Их стали печатать с гравированной металлической доски. Процесс печати осуществлялся путем прижимания бумаги к доске, на которую уже был нанесен иллюстрация путем гравировки. Доски смазывались черной краской, поэтому оттиск иллюстрации, остававшийся на бумаге, был таким же черными, как и сам текст.

В XVIII веке книжная иллюстрация принимает несколько иные формы, и наибольшей популярностью начинает пользоваться виньетка (франц. vignette) – композиционно завершенное графическое изображение небольшого размера, носящее орнаментальный, предметный или сюжетно-тематический характер. Зачастую виньетки использовались в качестве визуальной метафоры или аллегории и размещались на титульных листах, на начальных и последних страницах. В этот же период времени широкое распространение получает процесс создания цветных гравюр, путем раскрашивания красками от руки.

Когда в 1837 году была изобретена фотография, характер исполнения иллюстраций кардинально изменился: теперь он был непосредственно связан с фотомеханическими процессами. На основе этих процессов были найдены новые способы получения книжных иллюстраций: цинкография (штриховой рисунок на цинковой доске), автотипия (воспроизведение рисунков полутонами) и трехцветная печать (воспроизведение цветных иллюстраций).

XIX век был окрещен современниками «эпохой иллюстрированной книги», потому как именно в этот временной отрезок в оформлении литературных произведений начали использоваться декоративные элементы, а сама иллюстрация была не просто неразрывно связана с текстом, но и представляла собой вполне реалистичную картинку. Ощутимый вклад в создание и развитие книжной иллюстрации начала XX века внесли художники объединения «Мир искусства» А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Е.Е. Лансере, И.Я. Билибин, М.В. Добужинский и другие. Благодаря этим выдающимся художникам книжная иллюстрация стала не просто неотъемлемой составляющей литературного

произведения, но и выделилась как самостоятельный вид изобразительного искусства. Историю книжной иллюстрации нельзя рассматривать как прямой и последовательный путь художественного совершенствования.

В ней были моменты, когда создавались шедевры, но были и периоды упадка, утраты художественного мастерства.

Первой же иллюстрированной детской книгой в России был знаменитый «Букварь» Кариона Истомина, целиком вместе с текстом гравированный на меди Леонтием Буниным, вышедший в Москве в 1692 и 1694 годах. В нем имелись прекрасные рисунки, которые сопровождали текст.

Каждой букве отводилась отдельная страница, вверху которой помещалось изображение буквы в виде людей, стоящих в разных позах (отсюда название «Лицевой букварь»).

Листы букваря были украшены изображениями людей, животных, растений, построек, предметов быта. Среди них можно было увидеть историка, держащего в руках раскрытую книгу и чернильницу, звездочета со зрительной трубой и многое другое. Занимательные и высокохудожественные рисунки должны были заинтересовать учащихся, привлечь их к изучению азбуки. Текст и рисунок были органично слиты, иллюстрации несли познавательную нагрузку.

С изобретением в XIX веке фотомеханического способа печати возросли художественные возможности. Иллюстрации смогли передавать любую живописную или графическую технику (карандаш, перо, акварель, гуашь, масло и др.). Художники получили возможность использовать и комбинировать самые разнообразные художественные материалы. Например, иллюстрации к детской книге «Усатый полосатый» выполнены цветными карандашами, которые наилучшим способом передают мягкую шерстку главного героя – котенка. А.П. Пластов многие иллюстрации выполнял в технике масляной живописи.

Графика – это рисунок, который может быть воспроизведен во многих экземплярах при помощи различных техник, как рукотворных, так и машинных.

Графике свойственно схематизировать, рационализировать и конструировать предмет. Она в большей мере условна, чем остальные виды изобразительного искусства. Это чувствуется хотя бы потому, что рисунок может быть выполнен почти на любой плоскости, любом фоне. Его можно представить себе даже в отрыве от фона, в мыслимой плоскости или пространстве. Графический лист мы смотрим вблизи и видим условные штрихи, зигзаги, линии, то есть всю «технику» рисунка. Пространство в графике передается обычно линейной перспективой и построением планов, а также самим цветом белого листа. Цвет в графическом изображении используется, но он ограничен, условен.

Графика – это вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения (многообразные виды гравюры), основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. Термин «графика» первоначально употреблялся лишь применительно к письму и

каллиграфии. Новое значение он получил в конце XIX – начале XX вв. в связи с бурным развитием промышленной полиграфии. Рисунок занимает особое положение в мире искусства, играя при этом большую роль и в других видах человеческой деятельности. Во всех видах искусства рисунок играет важную роль (прежде чем архитектор сконструирует макет здания, он нарисует его на бумаге, или живописец, прежде чем напишет картину, сделает к ней множество зарисовок). Так и в повседневной своей жизни человек часто сталкивается с искусством графики. Графика используется и в газетах, журналах, книгах, и в рекламных плакатах, афишах и т.п. Только сейчас художники, создавая рекламные афиши, используют компьютер вместо бумаги и карандаша.

Книжная графика отражает действительность через образное, наглядное воспроизведение ее зримых форм, передает облик предметов и явлений окружающего мира, все многообразие воспринимаемых зрением событий. В свою очередь, книжная графика – составная часть книжного издания. Книга включает в себя литературу, графику, искусство шрифта и полиграфическое искусство. Художники книги разрабатывают тип издания, конструкцию книги, ее декоративное оформление, иллюстрационный цикл. Конструкция книги традиционна: книжный блок, обложка, переплет, суперобложка, форзац, титульный лист, шмуцтитулы, иллюстрации (фронтиспис, полосы, заставки, концовки, инициалы и т.д.), шрифты. Эти элементы, подчиняясь законам композиции, объединяются в единый ансамбль.

Таким образом, возникнув еще в Древнем Египте, книжная иллюстрация до сих пор служит книжному делу.

Современному зрителю представлены древнейшие творения искусства иллюстрации. Жанр иллюстрации возник с появлением «книги». Переход от папирусных свитков к сводам из листов пергамента дал толчок к развитию иллюстрации. До этого момента, конечно, существовали иллюстрации, но суть их заключалась несколько в иных аспектах, чем иллюстрация в современном понимании. Окруженная рамками канонов и правил, она не являлась творческой мыслью художника.

Первой иллюстрированной книгой принято считать римское произведение «Седмицы или Портреты» из 15 книг, работа над которым закончилась в 39 в до н. э. Изданием этой книги занимался приближенный к Цицерону Тит Помпоний Аттик (110 – 32 гг. до н. э.), богатейший человек, внесший вклад в развитие книжного дела. В роли иллюстратора выступил Марк Теренций Варрон (116 – 27 гг. до н. э.) — римский учёный-энциклопедист, художник и писатель. Книга содержала 700 портретов современников автора, царей, политиков, поэтов и многих других. А так же, как противопоставление, художник изобразил портреты семи простых римлян, чтобы показать равные права на культуру в Риме. Под портретами располагались описания, биографические сведения об изображаемых, проза и поэзия разных авторов. [лит.ист. 1.2]

Искусство иллюстрации распространялось по миру, принося свои преимущества в существующий уклад изобразительного искусства и книготорчества.

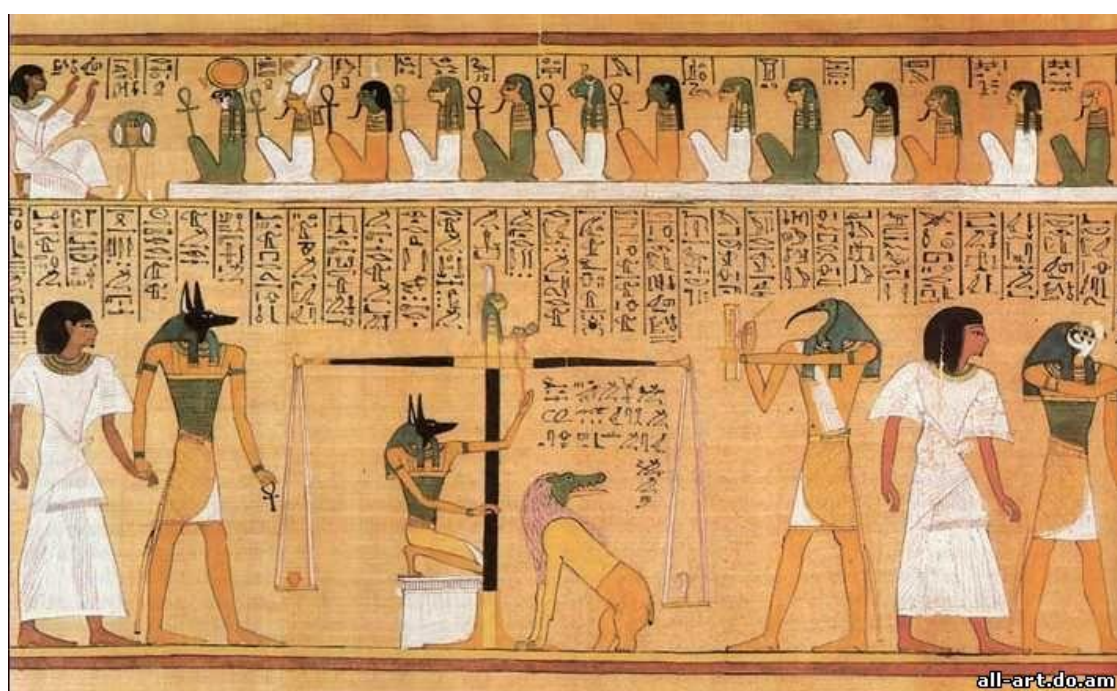
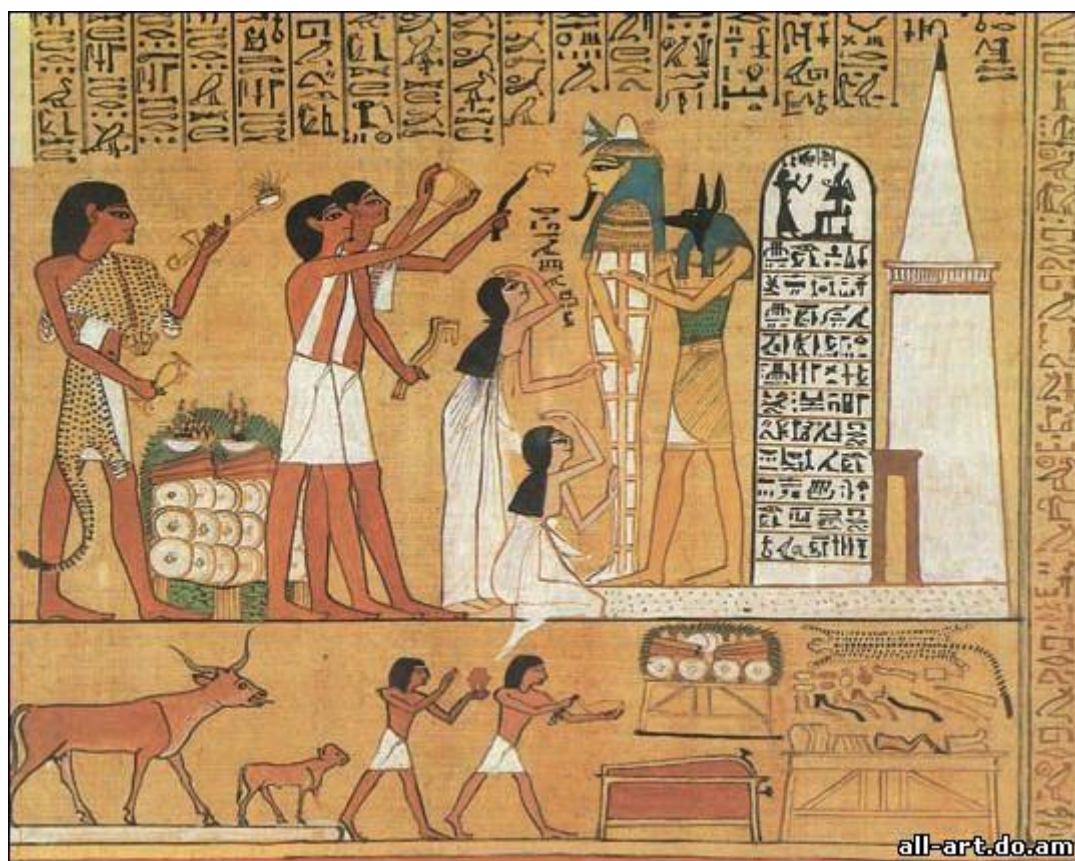
В XIV – XVI вв. расцветает искусство книжной миниатюры в странах Среднего Востока. Обширный перечень центров, где занимались миниатюрой, показывает, насколько распространилось влияние иллюстрирования на

изобразительное искусство – Иран (персидская миниатюра), Азербайджан (развитие началось с городов Тербиз и Марага), Афганистан (крупнейшим центром является Герат). Переплетаясь с замысловатой поэзией Востока, миниатюра сочетала в себе не только литературный символизм, но и исторически повлияла на присутствие разнообразных жанров изобразительного искусства в странах Востока, таких как пейзаж и сюжетная композиция. Так как литература в то время говорила на богатом языке, склонном к поэтической романтике, то задача иллюстрации заключалась в том, чтобы складывать характер и направленность духовных интересов читателей. Рассмотрим основные направления развития иллюстрации на Среднем Востоке. [лит.ист. 1.1]

Тебризская школа миниатюры основана монгольскими ильханами в начале XIV века и была активна до второй половины XVI века. Особенность их заключалась в полном проникновении восточно-азиатских традиций в живопись. Миниатюры изготовлялись на отдельных листах, не связанных с книгой. Отличались они изящной графикой письма и узорчатым орнаментом. Что касается композиции миниатюр, то можно отметить разнообразие тем и сюжетов на изображениях: сцены охоты, поединки, батальные сцены, бытовые сюжеты, портреты, религиозные изображения и многое другое. [прил. 1.1]

Гератская школа миниатюры возникла в XV веке. Город Герат в Афганистане стал крупнейшим центром искусства и книги. Правители имели прекрасные библиотеки в которых хранились старые рукописи, а так же переписывались и украшались новые. Здесь работали наиболее искусные, прославленные каллиграфы и миниатюристы. Вдохновенное творчество гератских мастеров подняло искусство рукописной книги на очень большую высоту. В области миниатюры художниками были созданы великолепные произведения, в которых сам вид этой средневековой живописи получил наиболее законченные, «классические» формы. Отсюда и исключительное значение гератской школы XV века в истории миниатюры стран Среднего Востока. [прил. 1.3]

Немалую роль в искусстве книжной иллюстрации сыграла и Иранская миниатюрная живопись. В основном она украшала богослужебные книги и пропагандистскую литературу. Иллюстрировались также и научные произведения, в частности книги по астрономии и астрологии. Иранская миниатюра отличалась богатыми украшениями, своеобразными узорами, чаще геометрическими, в которые художники вписывали анималистические мотивы, изображения растений и птиц. Сюжетная линия так же разнообразна: от портретов царей до сцен из окружающего мира.. Встречаются декоративные изображения царя на охоте, а также древний мотив двух реальных или фантастических зверей, расположившихся на дереве.

Перечень основной литературы:

Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: художественно-техническое редактирование : учебное пособие / О.И. Клещев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная

академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 107 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0221-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455449>

Дрозд, А.Н. Декоративная графика : учебное наглядное пособие / А.Н. Дрозд ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8154-0305-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438308>

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

Бесчастнов, Н.П. Портретная графика / Н.П. Бесчастнов. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016. - 400 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 5-691-01533-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56675>

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

8.1.2. Перечень дополнительной литературы:

Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 236 с. — ISBN 978-5-9729-0199-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78267.html>

Кузнецова Л.В. Лекции по современным веб-технологиям [Электронный ресурс]/ Кузнецова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 187 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52151>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Тема 2. Особенности композиционного строя и изобразительных средств в произведениях Древнего Египта («Книга мертвых», рельефы, настенная живопись), Китая, европейская школа иллюстрации.

Цель: ознакомиться с историей иллюстрации;

Знать: Особенности композиционного строя и изобразительных средств в произведениях Древнего Египта («Книга мертвых», рельефы, настенная живопись).

Уметь: уметь переработать рисунок в направлении проектирования любого объекта.

Актуальность темы: Знание истории иллюстрации, необходимы для дальнейшей проектной деятельности

Теоретическая часть:

По своему пути развития двигалась китайская книжная графика.

В VI веке изобретение в Китае книгопечатания и ксилографии становится главной составной частью книжного оформления. Иллюстрации в технике ксилографии, появившиеся в Китае в VI—VII вв., получают наибольшее распространение с XII в. [лит.ист. 1.1]

Самый ранний из известных образцов ксилографии датируется 868 годом. Он был обнаружен в 1900 году в Дунхуане (Западный Китай) в пещере Тысячи Будд и называется «Алмазная сутра». Этот древнейший оттиск на бумаге, который ныне хранится в Британской библиотеке, снабжен указанием, что «мастер Ван Чи вырезал доски и напечатал сию книгу «ради поминовения усопших родителей своих». Западный мир приобщился к этой технике печати лишь в XV веке. [инт.ист. 2.1]

Китайская иллюстрация сохраняет в себе художественные и композиционные приемы живописи, однако, отличается краткостью и выразительностью изображения. В XVI в. возникает цветная гравюра на дереве. Изначально гравюра изготавливается в черном цвете, затем в ограниченной цветовой гаммы в 2 – 3 цвета, и уже к концу XVII века расширяет цветовой диапазон. [прил. 1.4]

Следом за китайской иллюстрацией в XVII веке появляется японская. Она начинает развиваться как самостоятельная ветвь изобразительного искусства. Стоит отметить, что в Японии иллюстрация часто сама подчиняет себе текст. Отличается японская гравюра насыщенностью композиции, богатой цветовой гаммой и наполненностью собственным смыслом. Ее расцвет приходится на XVIII – IX вв. Еще одной отличительной чертой является эмоциональное содержание каждой сцены. [прил. 1.5] [лит.ист. 1.3]

Европейская школа иллюстрации развивалась совершенно по иному пути.

Иллюстрация в Европе – одно из важнейших средств распространения разного рода информации (религиозно-дидактических, а позднее гуманистических и реформационных идей) Искусство западноевропейской книжной миниатюры прошло несколько этапов развития:

I. Иллюстрации Мерovingского периода (V - первая половина VIII в.), в которых доминировал упрощенный стиль.

II. Период больших орнаментально-декоративных инициалов и страниц-ковров в ирландской книге (VIII-IX вв.).

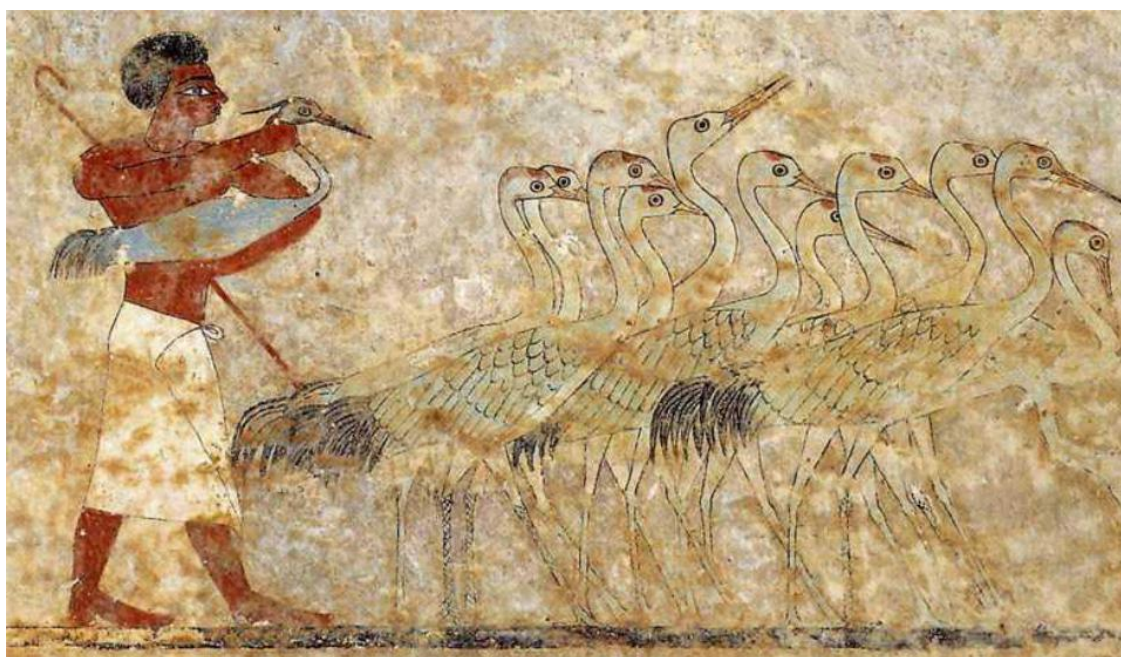
III. Миниатюры времен Каролингского возрождения (VIII-IX вв.).

IV. Иллюстрации периода правления императоров Оттонской династии (X-XI вв.), для которых характерно сочетание условно схематического и монументального стилей.

V. Аллегорические миниатюры романского стиля (XII-XIII вв.).

VI. Миниатюры готической эпохи (XIII-XIV вв.)

Существенный подъем книжного искусства раннего Средневековья связан с Каролингским возрождением, которое в области книжного дела и литературы проявилось в изучении античных авторов, собирании и переписывании их рукописей. В миниатюрах данного периода прослеживается тенденция к объемному изображению фигур и пространства. Многие иллюстрации выполнены в свободной художественной манере.

Перечень основной литературы:

Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: художественно-техническое редактирование : учебное пособие / О.И. Клещев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 107 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0221-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455449>

Дрозд, А.Н. Декоративная графика : учебное наглядное пособие / А.Н. Дрозд ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт

визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8154-0305-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438308>

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

Бесчастнов, Н.П. Портретная графика / Н.П. Бесчастнов. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016. - 400 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 5-691-01533-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56675>

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

8.1.2. Перечень дополнительной литературы:

Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 236 с. — ISBN 978-5-9729-0199-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78267.html>

Кузнецова Л.В. Лекции по современным веб-технологиям [Электронный ресурс]/ Кузнецова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 187 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52151>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Тема 3 Особенности композиционного строя и изобразительных средств в произведениях Древнего Египта («Книга мертвых», рельефы, настенная живопись).

Цель: ознакомиться с историей иллюстрации;

Знать: Особенности композиционного строя и изобразительных средств в произведениях Древнего Египта («Книга мертвых», рельефы, настенная живопись).

Уметь: уметь переработать рисунок в направлении проектирования любого объекта.

Актуальность темы: Знание истории иллюстрации, необходимы для дальнейшей проектной деятельности

Теоретическая часть:

Европейская иллюстрация на начальном этапе развития тесно связана с искусством миниатюры. Однако, период развития общества западных государств требовал иных способов книгоиздательства, более быстрых и доступных. Появились печатные станки. Не могло это не повлиять и на иллюстрацию. Иллюстрирование стало преимущественно черно-белым, иногда добавлялись цветовые акценты, но уже типографскими способами. Центром книгопечатания становится Германия. Если сравнивать, например, искусство Европейской миниатюры, где говоря о средствах художественной выразительности западной иллюстрации, можно отметить, что миниатюра отличается лаконичностью обобщённых контуров, гармонирующих с рисунком

шрифта, насыщенностью цветовой гаммы, композиционной и сюжетной наполненностью. Мы видим, что более поздняя иллюстрация (ксилография) отличается отсутствием смысловой нагрузки, она берет на себя декоративную роль, появляются виньетки, рамки, отвечающие ритмической составляющей текста. Однако, при широком распространении книгопроизводства в пределах всей Европы, остается своеобразная мода на издания, иллюстрируемые вручную. Издатели пытаются копировать живую манеру ручной работы и переносить ее на станки. С началом эпохи возрождения, художественная иллюстрация расцветает с новой силой. Использование гравюры снимает с изображения роль текстовой декорации, приносит новые художественные возможности и выразительные средства иллюстрации. Изображение становится композиционно-продуманным. Большое внимание уделяется символам и деталям. В изображении появляется объем, глубина и пространство. Центром издательского дела становится Италия. Итальянские мастера занимались графической иллюстрацией. Используя опыт живописных композиций миниатюры, художники развивали композицию гравюры. Графика, со всеми ее изобразительными качествами надолго овладела умами художников.

В Европе XVIII века появляется множество направлений иллюстрации. Центром становится Франция. Сохранилось огромное количество произведений французских иллюстраторов. Это не только книги с гравюрами, но и отдельно существующие от литературного произведения, изображения. Среди современников возрастает внимание к книжной иллюстрации. Интерес к французским художникам распространяется по всей Европе, несмотря на малые тиражи изданий. Изображения дополняют не только религиозную, художественную и публицистическую литературу, но и научные, учебные издания. Уже в начале века популярное ранее течение гравюры наполняется новыми идеями. Всевозможные авторские композиционные и технические решения в новой иллюстрации приближают ее к разряду художественного произведения. Дополняется это все высоким профессиональным уровнем исполнения гравюр. Выпускаются так же научные издания с примерами работ старых мастеров.

Знаменитыми деятелями французской иллюстрации являются Гюбер Франсуа Гравело (1699 - 1773), Жан Мишель Моро Младший (1741 – 1814), Франсуа Буше (1703 – 1770).

Центром издательского дела в XIX веке становится Англия. Появляются новые технические подходы к печати иллюстраций. В частности, метод торцовой гравюры, внедренный художником Т. Бьюиком (1753 – 1828). Метод значительно облегчает иллюстрирование. Благодаря новым технологиям, становится возможным издание огромных тиражей одного и того же издания. На этом фоне процветает научная иллюстрация. Что касается художественной литературы, то практически все произведения дополняются художественными иллюстрациями. Широко применяется цветная гравюра. Цветовая гамма не ограничена техническими возможностями, благодаря новому методу литографии (фотомеханическая репродукция). Наряду с литографией, в конце XIX века в полиграфии распространился метод трехцветной автотипии. Художники той эпохи тесно сотрудничают с авторами литературных произведений. Художественная литература выходит с цветными картинками на мелованной бумаге. Отличием такого оформления являлось то, что изображение печаталось отдельно от текста и украшалась различными декоративными элементами.

Одновременно с автопией появляется фотография. Иллюстрации изготавливаются с помощью фотомеханики. Изобретается цинкография (это способ получения штрихового рисунка на доске из цинка). В связи с возросшим прогрессом в иллюстрации на первое место выходит реалистичность изображения, образность уходит на второй план.

В XX веке широко применяются всевозможные методы создания иллюстраций. Возрастает и интерес к рукотворным изображениям.

Перечень основной литературы:

Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: художественно-техническое редактирование : учебное пособие / О.И. Клещев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 107 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0221-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455449>

Дрозд, А.Н. Декоративная графика : учебное наглядное пособие / А.Н. Дрозд ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8154-0305-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438308>

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

Бесчастнов, Н.П. Портретная графика / Н.П. Бесчастнов. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016. - 400 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 5-691-01533-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56675>

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

8.1.2. Перечень дополнительной литературы:

Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 236 с. — ISBN 978-5-9729-0199-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78267.html>

Кузнецова Л.В. Лекции по современным веб-технологиям [Электронный ресурс]/ Кузнецова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 187 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52151>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Тема 4 Особенности композиционного строя и изобразительных средств в произведениях

Древнего Египта («Книга мертвых», рельефы, настенная живопись), Античность (вазопись, настенные росписи, мозаики). Иллюстрации стран Востока. Иллюстрации в XX-XXI веке.

Цель: ознакомиться с историей иллюстрации;

Знать: Особенности композиционного строя и изобразительных средств в произведениях Древнего Египта («Книга мертвых», рельефы, настенная живопись).

Уметь: уметь переработать рисунок в направлении проектирования любого объекта.

Актуальность темы: Знание истории иллюстрации, необходимы для дальнейшей проектной деятельности

Теоретическая часть:

История иллюстрации в России столь же многогранна и насчитывает не один век. Стоит отметить, что русская иллюстрация занимает особое место в мировом изобразительном искусстве. Еще в Древней Руси известны религиозные книги с миниатюрами, написанными от руки. Древнейшие относят к XI веку и причисляют к памятникам изобразительного искусства. Называются такие издания «лицевыми книгами». Взглянуть, например, на «Молитвенник Гертруды» (XI в.). В основе иллюстрации лежит яркий сюжет, большое количество орнамента богато украшает композицию, а красочная цветовая гамма торжественна и привлекает внимание.

К XII веку меняется стиль художественного оформления книг. Пышная орнаментальность уступает место смысловому содержанию, однако все еще остается обязательной частью изображения. На иллюстрациях просматриваются несколько характерных черт: многофигурность, герои иллюстраций являются главным звеном композиции, их окружают предметы, с которыми они связаны. Появляются иллюстрации, выполненные в одном цвете или сближенной цветовой гамме, например, «Юрьевское Евангелие». С приходом монгольского периода, который не мог не повлиять на изобразительное искусство, в иллюстрациях усложняется орнамент, однако, традиции изображения героев остаются прежними. Появляются изображения всадников.

В XVII – XVIII веках появляется книгопечатание. Распространение печатных принадлежностей дает толчок для развития в России гравюрных изображений. Появляются гравированные (блочные) книги. Текст, вместе с изображением, в таких книгах, вырезается на одной доске, однако, существовали и методы отдельного набора текста, что позволяло уделить большее внимание изображению.

В течении следующих веков (с XVIII в.), сценарий развития был схож с европейским. Интерес к иллюстрации в это время повышен. Собираются целые альбомы с редкими изображениями. Следует отметить, что созданием рисунка и гравюры по нему занимаются разные люди. Альбомы посвящены литературным произведениям, часто выходят совсем без текста.

Настоящий расцвет книжной иллюстрации в России приходится на XIX – XX века. В эту эпоху параллельно друг другу развивается множество жанров, стилей и направлений иллюстрации. Реалистичную школу представляет Дмитрий Николаевич Кардовский (1866—1943), Леонида Осиповича Пастернака (1862 – 1945). Школа модерна развивается под влиянием

Александра Николаевича Бенуа (1870 – 1960). В ту пору он создает свою знаменитую «Азбуку в картинках». Существует и конструктивистское направление.

Большое внимание в XX веке художники уделяют творчеству и приемам традиционного народного искусства. Особенно часто в отечественной книжной графике используются образы из древнерусской книжной иллюстрации. Присутствуют элементы декоративно-прикладного искусства.

Художники не заиклены на конкретном стиле, глубоко изучается история иллюстрации с древних времен, всех народов, как следствие применяется и в изобразительном искусстве иллюстрации. Огромное внимание уделяется иллюстрациям детских книг. Основным деятелем этой сферы является Иван Яковлевич Билибин (1876 – 1942). Выпускаются многочисленные сборники и журналы, исследующие иллюстрацию.

В завершение, хотелось бы отметить, что на протяжении многих веков, с основными видами изобразительного искусства гармонично соседствует жанр иллюстрации. Сегодняшний день уже сложно представить без иллюстрации. Будь то детская книга, журнал, газета или художественная литература. Развиваясь с давних времен, иллюстрация вобрала в себя множество стилей, традиций и применяется повсеместно.

Перечень основной литературы:

Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: художественно-техническое редактирование : учебное пособие / О.И. Клещев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 107 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0221-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455449>

Дрозд, А.Н. Декоративная графика : учебное наглядное пособие / А.Н. Дрозд ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8154-0305-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438308>

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

Бесчастнов, Н.П. Портретная графика / Н.П. Бесчастнов. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016. - 400 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 5-691-01533-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56675>

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

8.1.2. Перечень дополнительной литературы:

Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Колесниченко, Н. Н. Черняева.

— Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 236 с. — 978-5-9729-0199-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78267.html>

Кузнецова Л.В. Лекции по современным веб-технологиям [Электронный ресурс]/ Кузнецова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 187 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52151>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Раздел 2. Методология создания иллюстрации. Проектирование иллюстрированных изданий

Тема 5. Особенности создания современной иллюстрации. Задачи и план иллюстраций.

Порядок действий и технические приемы, имитация различных изобразительных техник и их сочетаний. Задачи и план иллюстраций.

Вопросы к теме:

1. Связь иллюстраций и содержания, вида, рода и жанра литературного произведения
2. Научная, научно-популярная литература, техническая и учебная литература. Иллюстрации.
3. Классификация иллюстраций по месту расположения
4. Классификация иллюстраций по связи с сюжетом и текстом
5. Особенности и задачи газетной и журнальной графики.
6. Fashion-иллюстрация.
7. Особенности художественного языка комикса, структура изображения.

Теоретическая часть:

Виды

Основные виды иллюстраций:

заставка;

концовка;

фронтиспис;

полостная, полуполостная, разворотная;

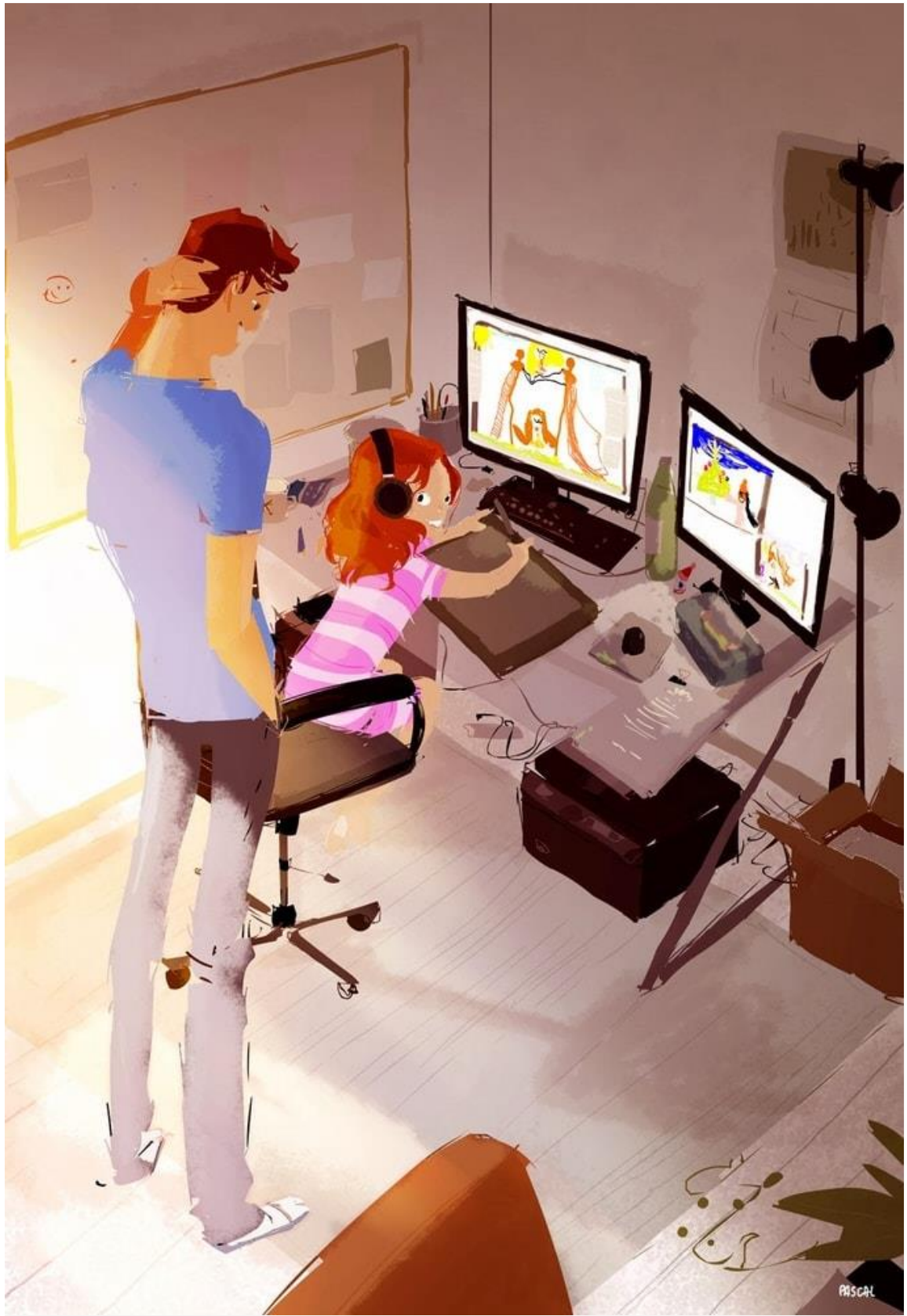
оборонная;

буквица.

Заставки размещают в начале главы для того, чтобы настроить читателя на новый материал. Их значение – показать начало следующей части повествования. Нередко отображают сцену, которую описывает автор в начале. Иллюстрации-заставки могут быть символическими или декоративными.

РЕКЛАМА

Иллюстрацией может быть не только рисунок, но и картина, фотография, графическое изображение, а также коллаж. Их используют для оформления книг, газет и журналов, постеров. Иллюстрация – это отдельная область искусства, которая прошла долгий путь развития, у нее множество видов, стилей и техник.

LA DOMENICA DEL CORRIERE

Anno L. 15.-
 Semestre 8.-
 Per le inserzioni rivolgersi all'Amministratore del Corriere della Sera - Via Solferino, 28 - Milano.

Si pubblica a Milano ogni settimana

Supplemento illustrato del "Corriere della Sera"

Uffici del giornale:
 Via Solferino, 28 - Milano

Per tutti gli articoli e illustrazioni è riservata la proprietà letteraria e artistica, secondo le leggi e i trattati internazionali.

Anno XXXIII — N. 47

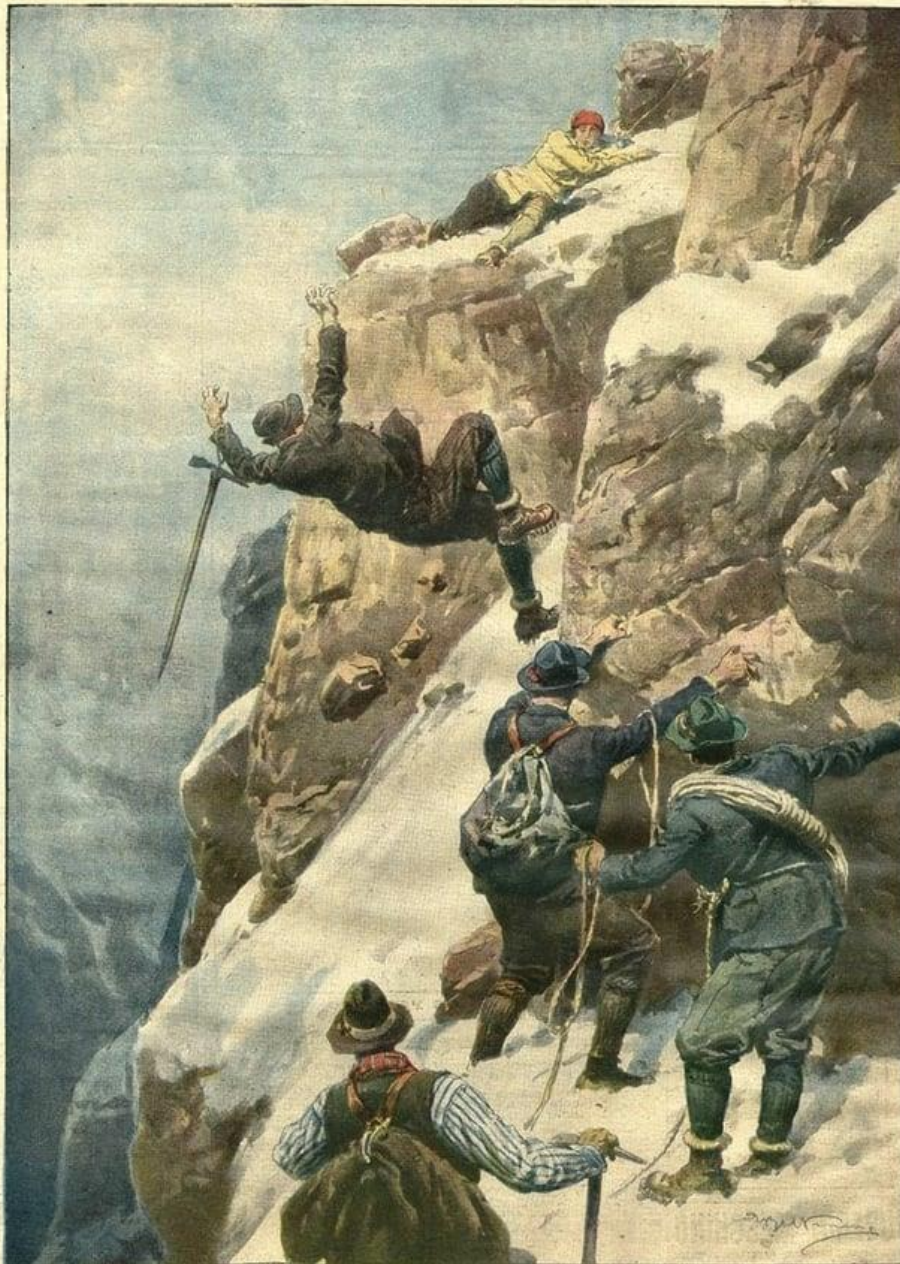
22 Novembre 1931 - Anno X

Centesimi 30 la copia

Una mascherata stravagante? Tutt'altro. È una marcia organizzata a Varsavia dalla Lega nazionale per la difesa aerea, allo scopo di abituare i cittadini, e soprattutto le donne, all'uso delle maschere contro i gas.

(Disegno di A. Beltrame)

*I drammi delle Alpi. Sul Gruppo Sella, nelle Dolomiti, il salvataggio di una signorina lasciata assicurata con una corda sul-
 forlo di un abisso, dal compagno disceso a Canazei in cerca di soccorso, ha richiesto due spedizioni. Nella prima è rimasta
 vittima del suo generoso zelo la guida Cirillo Lagnoi, precipitando in un burrone. La seconda poté salvare la signorina dopo
 due notti di angosciata attesa. (Disegno di A. Beltrame).*

LA DOMENICA DEL CORRIERE

DEL SECONDO ENTRO
Anno L. 15.- L. 40.-
Semestre R. 21.-
Per le inserzioni rivolgersi all'Amministratore del Corriere della Sera - Via Solferino, 28 - Milano.

Si pubblica a Milano ogni settimana

Uffici del giornale:
Via Solferino, 28 - Milano

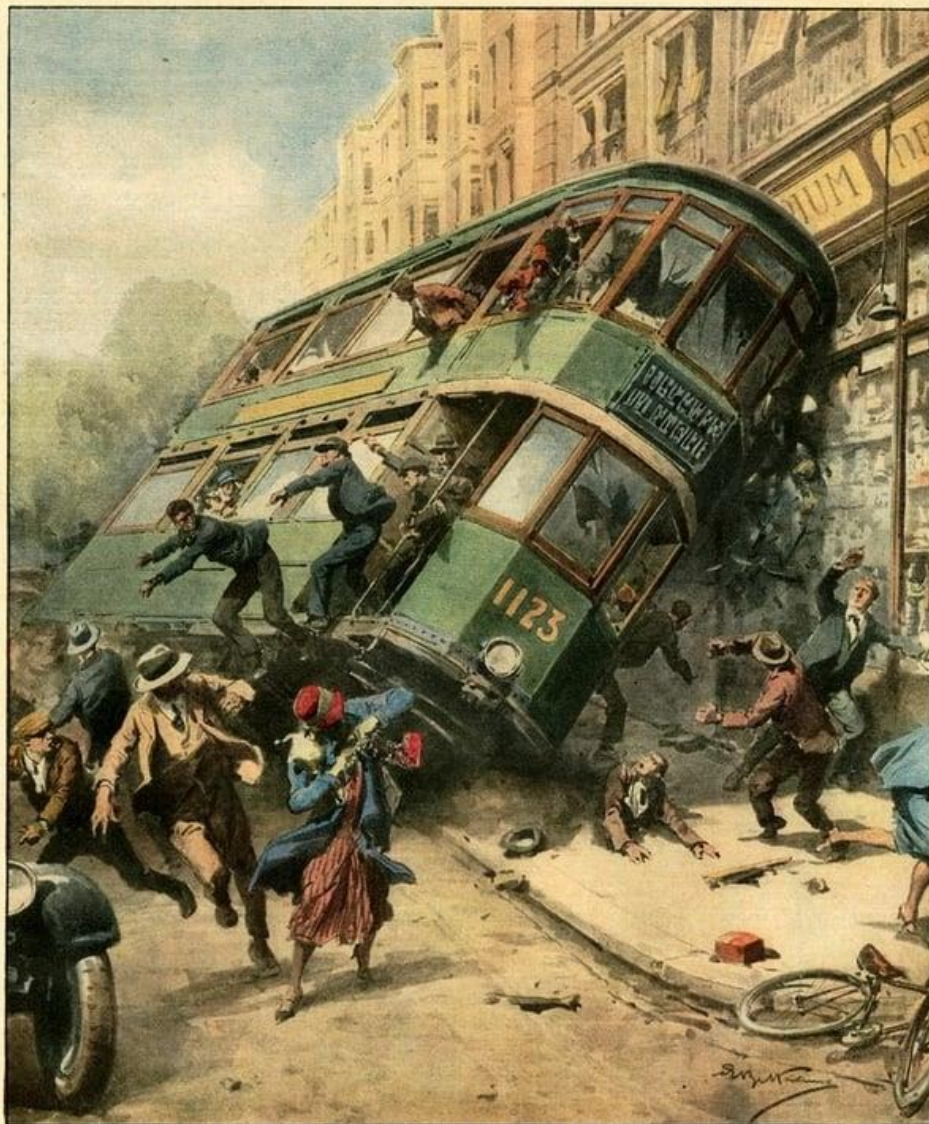
Supplemento illustrato del "Corriere della Sera"

Per tutti gli articoli e illustrazioni è riservata la proprietà letteraria e artistica, secondo le leggi e i trattati internazionali.

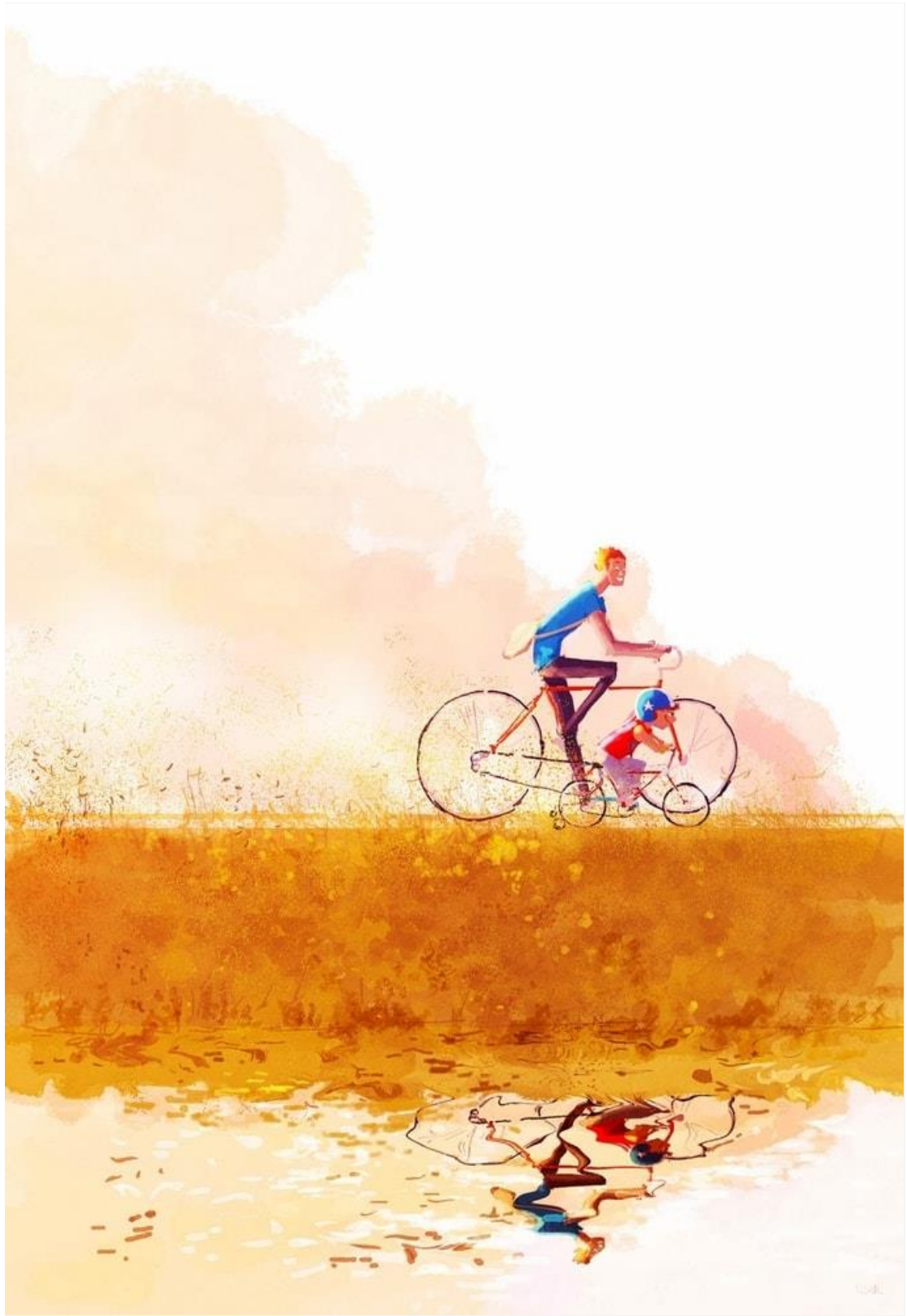
Anno XXXIII - N. 24

14 Giugno 1931 - Anno IX

Centesimi 30 la copia

Un curioso disastro tranviario a Glasgow (Scozia). Una vettura, deviata improvvisamente, è andata a rovesciarsi contro la vetrina d'una grande bottega di porcellane, fracassando ogni cosa, tra lo spavento dei passanti. (Disegno di A. Beltrame)

2 / 9
Дракон
Арсен Джаникьян

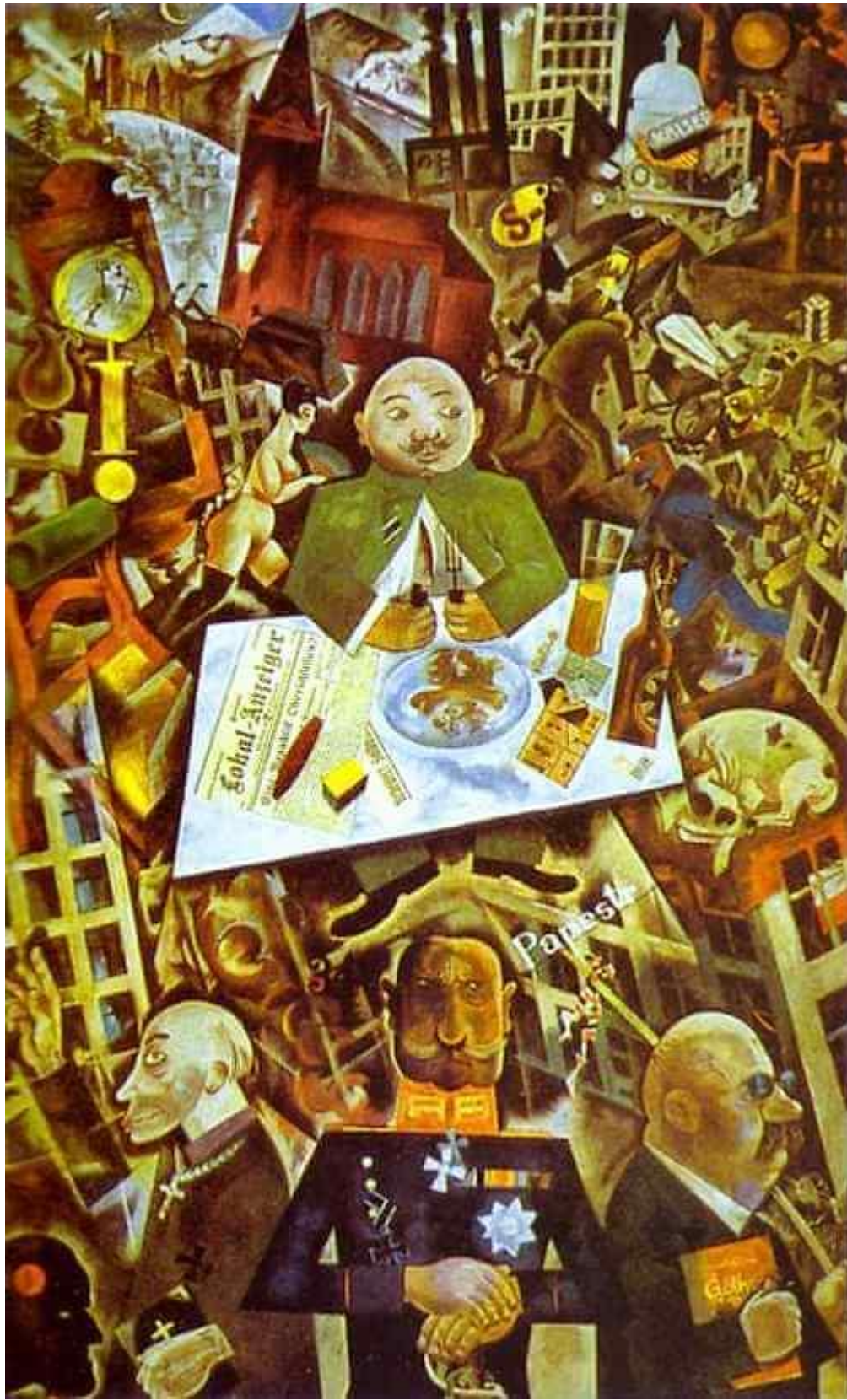

3 / 3

Пирожки

Арсен Джаникьян

Современная иллюстрация глубокое понятие, его связывают не только с текстом. Она самостоятельно передает историю или решает определенную задачу. Человек, рассматривая изображение, видит историю и читает словно текст.

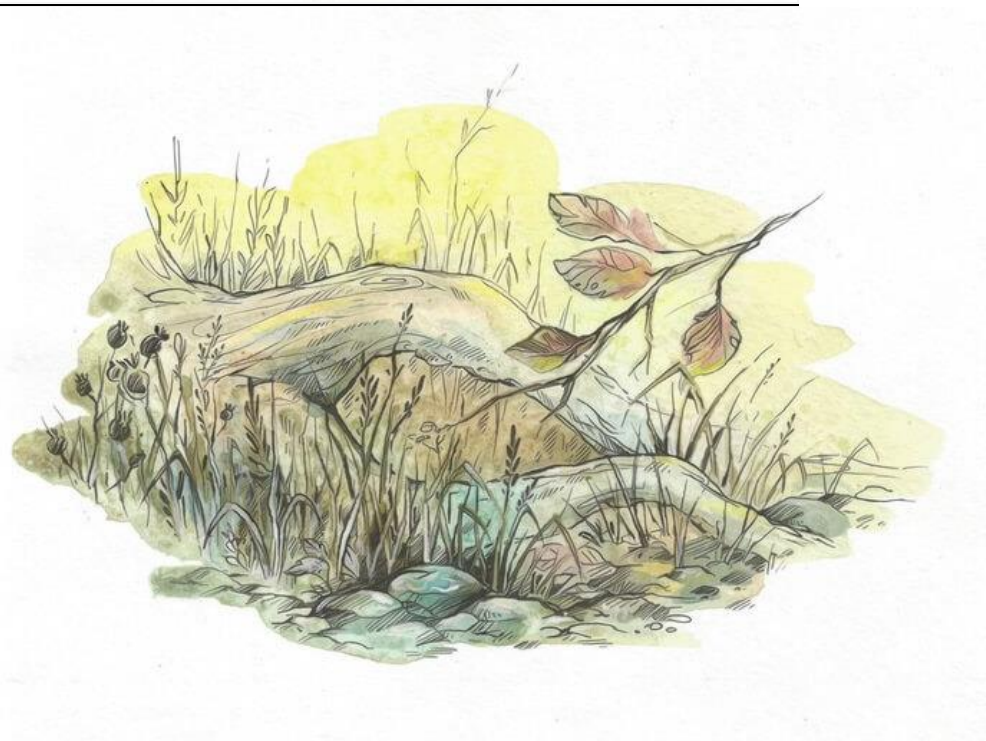

1 / 3

Журнал Веселые картинки. Выпуск 3

Евгений Мигунов

Иллюстрации помогают полностью раскрыть мысли автора, так как текст не всегда может передать смысл статьи. В ряде случаев изображения играют главную роль, а текст – вспомогательную. В коммерческих статьях картинки вызывают сильные эмоции у читателя и действуют лучше слов.

1 / 2

Иллюстрация-заставка

Елена Королёва

Заставки размещают в начале главы для того, чтобы настроить читателя на новый материал. Их значение – показать начало следующей части повествования. Нередко отображают сцену, которую описывает автор в начале. Иллюстрации-заставки могут быть символическими или декоративными.

продукты буржуазной эпохи общественного развития, когда на основе формирования внутреннего рынка ломались феодальные перегородки и на месте раздробленности и партикуляризма появлялись нации, а национальные движения приводили к образованию национальных государств в Европе. Ф. Энгельс считал, что процессы формирования наций и национальных государств не просто совпадают во времени, но развиваются в органическом единстве, взаимно обуславливая друг друга.

Официально признанным теоретиком марксизма в национальном вопросе выступал Карл Каутский. Критикуя психологическую теорию О. Бауэра, он дает материалистическое объяснение природы нации. В связи с этим Каутский, рассматривая понятие нации, решающее значение в подобной консолидации людей придает экономическим факторам. Хотя современные нации зарождались вместе и на основе формирования буржуазных связей, начиная с XV—XVII вв., но подобные локальные процессы происходили, по мнению теоретика, и до капитализма: и в античную эпоху существовали товарное производство и торговля. Там (как и в Средние века), где возникал рынок вокруг крупных городов, шла торговля, и люди на больших территориях общались между собой на одном языке, постепенно формировались нации. Эти процессы носили локальный характер, а формирующиеся таким образом нации не отличались большой устойчивостью. Только с универсализацией буржуазных отношений, формированием мирового рынка товарно-денежные отношения приобрели всеобщий характер и стали основой разрушения об-

неоспоримо положение о том, что нигде и никогда не возникает государство, пока социокультурные процессы и потребности агломераций новых, более широких общностей людей в ходе социальной стратификации и интеграции не сделают его необходимым. Еще Льюис Морган на огромном эмпирическом материале показал, как разложение родовых отношений и формирование территориальных общностей сделали необходимым появление государства. Э. Дюркгейм убедительно показал, что разложение сегментарных обществ, увеличение объема, возрастание моральной плотности общества, символизируемое возрастанием его материальной плотности, приводят не только к прогрессу разделения труда, но и институционализации моральных и правовых норм. Эти процессы порождают солидарность внутри общности, если они создают право и мораль, т.е. институты, основы государственности как необходимое условие прогресса данной общности.

Нигде в Европе национальные (многонациональные) государства не складывались

Пример иллюстрации-концовки

Иллюстрации-концовки помещают в конце глав, частей или самой книги. Как и заставки, они могут быть тематическими, сюжетными, символическими, иметь орнамент. Заставку и концовку выполняют в едином стиле, поскольку они взаимосвязаны между собой.

Фронтиспис размещают на развороте с титульным листом с левой стороны. Такой вид иллюстрации показывает идею повествования. Иногда она представляет собой портрет автора.

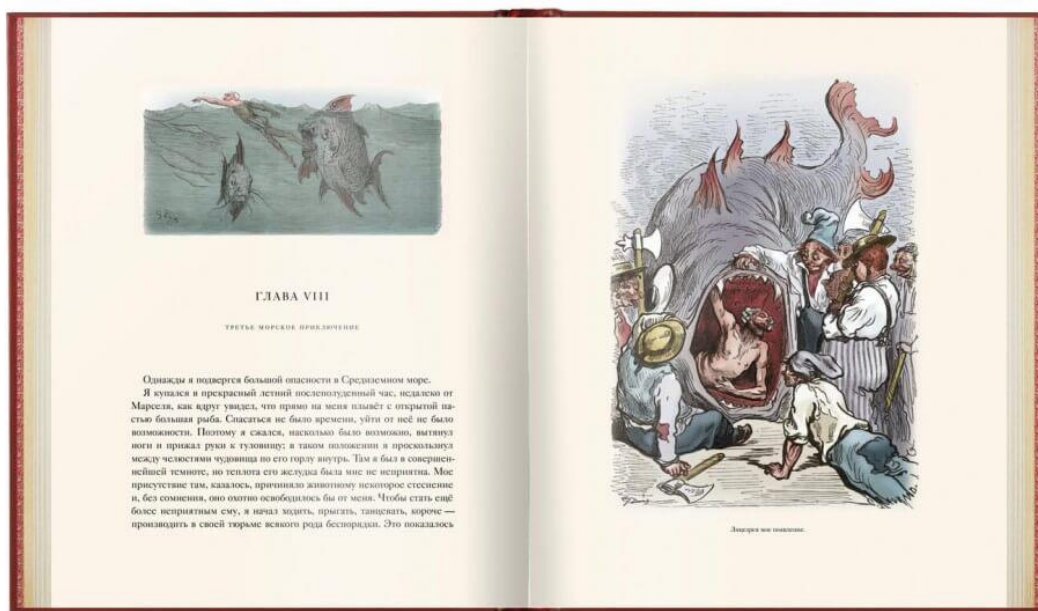
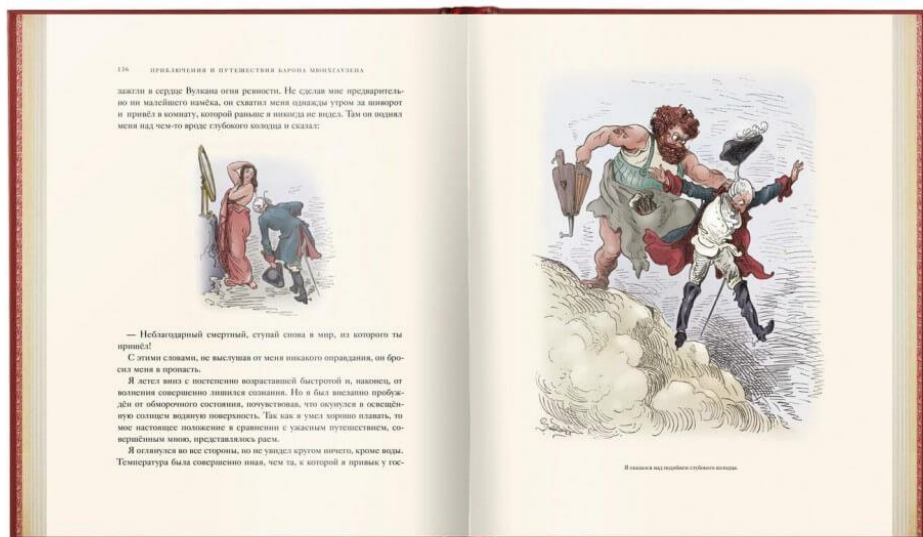
Don Karlos

Infant von Spanien

von

Friedrich Schiller.

Leipzig,
bei Georg Joachim Göschen
1787.

Полостная иллюстрация занимает всю страницу и часто используется для детской литературы. Содержание изображения напрямую относится к предыдущему тексту или последующему. Для подобного вида иллюстраций подбирают значительное событие, отраженное в произведении. Ее разновидность — полуполостная иллюстрация, которую располагают на половине страницы. Разворотная занимает две страницы.

и за деревьями... И в камни забиралась подслушивать... Иначе ты не могла бы знать.

— Я не подслушивала, — кротко возразила Алиса. — Это есть в книге.

— Ах так! Значит, они позволяют себе писать про меня такие вещи в книгах, — уже спокойнее сказал Болванчик. — Ну-с, в таком случае прошу посмотреть на меня повнимательнее. Я сам, самолично, разговаривал с Королём. Я! Ты, может, другого такого больше в жизни не увидишь. И чтобы доказать, что я не гордый, могу позволить тебе поздороваться со мной за руку.

Он распылился в широкой, почти от уха до уха, улыбке и, наклонившись так, что был прямо на волосок от падения, протянул руку. Алиса, протягивая ему свою, смотрела на него с некоторым беспокойством:

«Если бы он улыбнулся чуть шире, то углы его рта встретились бы на затылке. Что случилось бы тогда с его головой? Наверное, отвалилась бы!»

— Да, всех своих лошадей и всех людей, — продолжал между тем Болванчик. — Они бы подняли меня в одну секунду. Непременно подняли бы! Однако мы далеко зашли. Давай вернёмся к твоему предположению замечанию.

— Я что-то не припоминаю...

— Ну тогда всё сначала, — заявил Болванчик. — И теперь уж мой черёд выбрать, о чём мы будем разговаривать.

«Он выражается так, как будто мы с ним во что-то играем», — подумала Алиса, а Болванчик тем временем спросил:

78

— Так сколько тебе лет, ты сказала?

Алиса быстро подсчитала и ответила:

— Семь лет и шесть месяцев.

— Неверно! — торжественно воскликнул Болванчик. — Ты ничего подобного не говорила.

— Я думала, вы хотите знать, сколько мне лет, — растерялась Алиса.

— Если бы хотел, я так бы и спросил.

Алиса опять, не желая вступать в спор, промолчала.

— Семь лет шесть месяцев, — задумчиво повторил Болванчик. — Неудобный возраст. Если бы ты спросила моего совета, то я бы сказал: «Остановись на семи!» — но теперь слишком поздно!

— Я никогда не спрашиваю советов, расти мне или нет! — возмутилась Алиса.

— Гордая слишком?

Алиса ещё пуще вознегодовала:

— Я хотела сказать, что человек не может приказывать себе расти или не расти.

— Один человек, пожалуй, не может, но люди могут. Один человек — человек, а два чело-

79

— Какое у нас сегодня число? — обратился он к Алисе и, вынув из кармана часы, стал озабоченно то и дело встряхивать и подносить к уху.

— Четвёртое, — ответила Алиса.

— Врут, отстали на два дня, — со вздохом сказал Шляпник и с досадой прибавил, обернувшись к Зайцу: — Я говорил тебе, что сливочное масло не годится для часов.

— Это превосходное масло! — возразил тот.

— В него могли попасть крошки, — проворчал Шляпник. — Не следовало брать масло хлебным ножом.

Мартовский Заяц взял часы, с грустью посмотрел на них и опустил в свою чашку.

— Да, масло было превосходное, — повторил он, вынув часы из чашки.

Алиса, заглядывая ему через плечо, с любопытством рассматривала их.

— Какие странные часы! Они показывают только число, а время — нет.

— А разве надо? — пробормотал Шляпник. — Разве твои часы показывают, какой теперь год?

— Конечно, нет. Да и не зачем: тогда весь год стрелки стояли бы на одних и тех же цифрах.

— Вот то же самое с моими часами, — вздохнул Шляпник.

64

Алису очень удивили его слова, поскольку, как ей казалось, в них не было никакого смысла.

— Я не совсем понимаю вас, — сказала она как можно вежливее.

— А Сурок опять заснул! — воскликнул, ничего не ответив Алисе, Шляпник и плеснул горячим чаем на нос Сурку.

Тот недовольно мотнул головой и проговорил, не открывая глаз:

— Конечно, конечно, я именно это и хотел сказать.

— Ну что, отгадала ты загадку? — повернулся к Алисе Шляпник.

— Нет, сдается, — пожала плечами Алиса. — А какая разгадка?

— Не имею ни малейшего понятия, — сказал Шляпник.

— И я не знаю, — признался Мартовский Заяц.

Алиса, вздохнув, заметила: — Какой смысл загадывать загадку, у которой нет отгадки? Только даром время терять.

Если бы ты знала Время, как знаю его я, — воскликнул Шляпник, — то не говорила бы так! Ты вообще когда-нибудь разговаривала с ним?

— Конечно, нет. Я даже не понимаю, что вы имеете в виду.

— Ну ещё бы тебе понять! Так знай же: когда ты в хороших отношениях со временем, то оно делает для тебя всё, что пожелаешь. Положим, пробило девять часов — начало уроков. Но стоит тебе только шепнуть Времени, что учиться не хочешь, и стрелки побежали бы быстрее. Раз — и половина второго, пора обедать!

— Вот бы это случилось сейчас! — пробормотал себе под нос Мартовский Заяц.

65

Оборонной иллюстрацией называют небольшой рисунок, который окружен текстом. Он отображает незначительные события.

Народные русские сказки

Буквица — это красиво оформленная первая буква в тексте. Обычно ее стилизуют под жанр или эпоху.

или-были пузырь, соломинка и лапоть; пошли они в лес дрова рубить, дошли до реки, не знают: как через реку перейти?
Лапоть говорит пузырю:
— Пузырь, давай на тебе переплывём!
— Нет, лапоть, пусть лучше соломинка перетянется с берега на берег, а мы перейдём по ней. Соломинка перетянулась; лапоть пошёл по ней, она и переломилась. Лапоть упал в воду, а пузырь хохотал, хохотал, да и лопнул!

олга с Вазузой долго спорили, кто из них умнее, сильнее и достойнее большого почёта. Спорили, спорили, друг друга не переспорили и решились вот на какое дело.

— Давай вместе ляжем спать, а кто прежде встанет и скорее придёт к морю Хвалынскому*, та из нас и умнее, и сильнее, и почётнее.

Легла Волга спать, легла и Вазуза. Да ночью встала Вазуза потихоньку, убежала от Волги, выбрала себе

дорогу и прямее и ближе и потекла.

Проснувшись, Волга пошла ни тихо, ни скоро, а как следует; в Зубцове дотгнала Вазузу, да так грозно, что Вазуза испугалась, назвалась меньшою сестрою и просила Волгу принять её к себе на руки и снести в море Хвалынское.

А всё-таки Вазуза весною раньше просыпается и будит Волгу от зимнего сна.

* Хвалынское море — древнерусское название Каспийского моря.

Стили

Исходя из того, где иллюстрация будет использована, ее относят к какому-либо жанру. Популярными считаются стили для следующих жанров:

детская литература;

художественная литература;

техническая и научно-популярная литература;

комиксы;

карикатура;

концепт-арт.

Сюда же можно отнести иллюстрации на упаковках, рекламные изображения и логотипы. Они необходимы для привлечения потенциального покупателя. Дизайн упаковки должен быть ярким. Особенно он востребован для детских товаров.

Трудным стилем считают логотип или брендинг. Изображение логотипа должно не только выделяться среди других, но и запоминаться. Они несложные в исполнении и выполняют прямую функцию – соответствуют концепции бренда.

La complicata situazione cinese determina tragici episodi. La città di Tien-Tsin, percorsa da soldataglie armate non si sa bene da chi, ha trascorso lunghe ore di terrore. Alcune vie, specialmente intorno ai quartieri delle Residenze straniere, si sono trasformate in campi di battaglia. (Disegno di A. Beltrame)

LA DOMENICA DEL CORRIERE

DEL RICORDO
 Anno L. 10.50
 Semestre 5.25

Si pubblica a Milano ogni settimana

Ufficio del giornale:
 Via Solferino, 28, Milano

Per le inserzioni rivolgersi all'Amministrazione del Corriere della Sera - Via Solferino, 28 - Milano.
 1 2 3 4

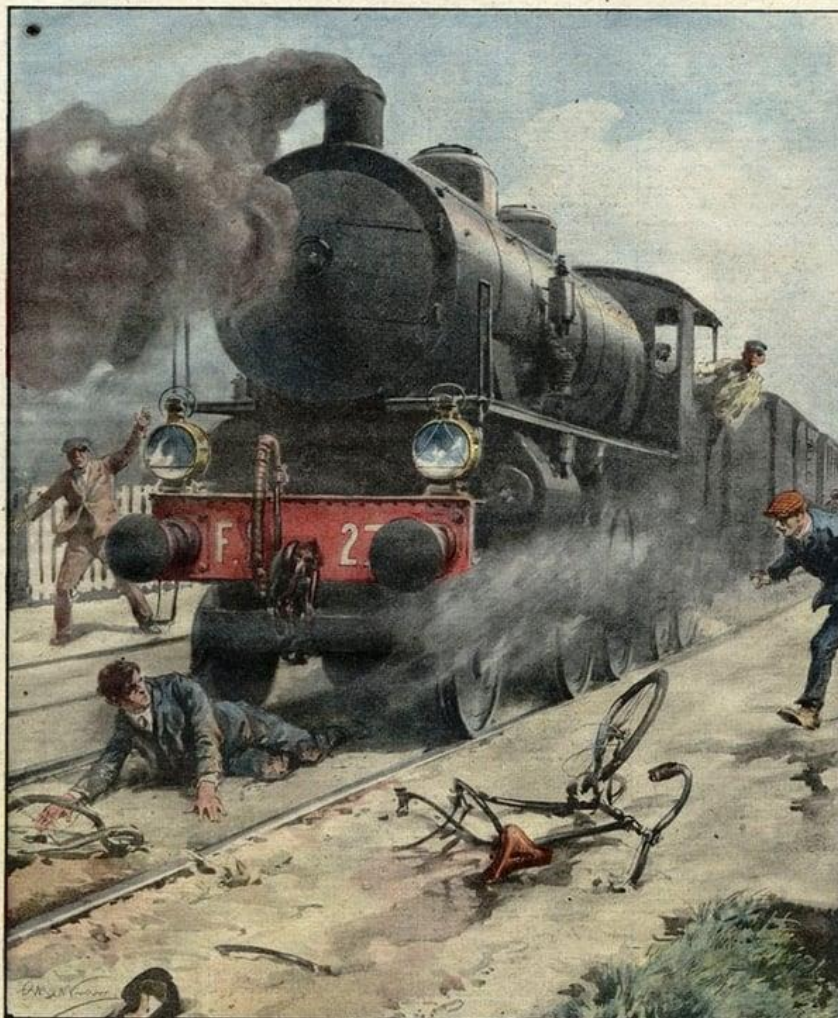
Supplemento illustrato del "Corriere della Sera"

Per tutti gli articoli e illustrazioni è riservata la proprietà letteraria e artistica, secondo le leggi e i trattati internazionali.

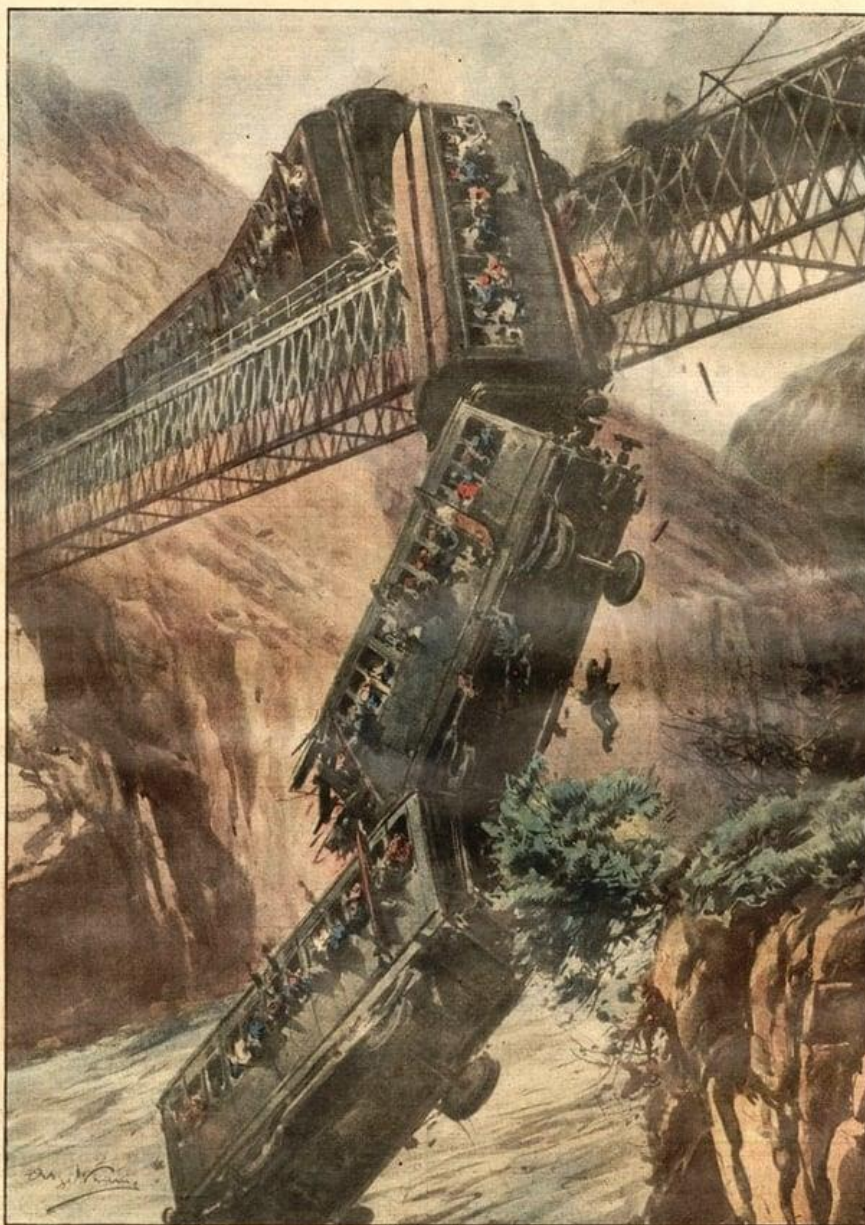
Anno XXVIII. — N. 7.

14 Febbraio 1926.

Centesimi 25 la copia.

Quando la fortuna assiste. Certo Amedeo Carlesi stava oltrepassando in bicicletta il passaggio a livello di San Concordio (Lucca) quando venne investito dalla coda di un treno che retrocedeva per manovra. Caduto in mezzo al binario, tutti i carri del convoglio gli passarono sopra lasciandolo tuttavia incolume. (Disegno di A. Beltrame).

*Il disastro ferroviario della Costa Rica. - Sul ponte del fiume Varilla, fra San Domingo e San Juan, un treno carico di gitanti usciva dal binario, e alcune vetture precipitavano. Circa trecento morti e un centinaio di feriti.
(Disegno di A. Beltrame).*

Что касается размещения иллюстрации на литературе, то изображения отличаются сложностью в исполнении. Они выполняют ряд функций: привлекают внимание (особенно это касается обложки), передают настроение произведения и поддерживают концепцию. Особые требования выдвигают для технических изданий — графическая информация должна быть достоверной.

Уникальный стиль – иллюстрации для комиксов. Это коллаж из картинок (с текстовым сопровождением, а иногда и без него), который передает сюжет. Нередко для этого достаточно всего одного изображения.

Техники

Помимо традиционных техник, которые использовали многие поколения иллюстраторов, современные мастера применяют цифровые технологии для создания изображений. Нередко техники смешивают, получая уникальные иллюстрации.

Живописные иллюстрации

Для работы в этой технике используют акриловые краски, гуашь, акварель. С помощью акварельных красок создают мягкое глубокое изображение. Главное достоинство такой техники – тонкая настройка прозрачности.

Гуашь ложится гораздо плотнее. С ее помощью иллюстратор может выбрать темные оттенки и работать грубыми мазками. Здесь тяжело добиться прозрачности. Такие художественные иллюстрации хорошо смотрятся в журналах и на плакатах. Их используют в мультипликации, создавая акварелью подходящий фон.

Акрил считается лучшим материалом для начинающего художника. Мазки получаются грубыми и плотными. Акриловой краской рисовать гораздо проще, чем акварелью или гуашью. С помощью акриловых красок создают текстурные изображения с тонким рельефом.

Мазки быстро засыхают на холсте, оставаясь водонепроницаемыми.

Современные материалы содержат в составе вещества, которые создают необычный эффект.

Графические иллюстрации

Графические иллюстрации создают с помощью ручки, карандаша, угля или сангины – специального мелка красноватого оттенка, которым рисуют наброски или эскизы. Используя один цвет, художники способны изобразить сложные картины, имеющие объем, тень и разнообразные текстуры.

Цифровая иллюстрация

Бывают растровыми и векторными.

Коллаж

Коллаж – простая техника иллюстрации. Изображения создают при помощи кусочков из материалов, которые приклеивают в определенном порядке к основе. Кусочками могут служить обои, газеты, журналы, цветная бумага и ткани. Приклеенные к основе, они создают впечатление целой картины.

Коллаж

Коллаж появился в 1912 году. Его впервые ввели в работы Пикассо и Ж. Браком. Коллаж вряд ли можно отнести к традиционной иллюстрации, однако многие мастера пользуются этой техникой.

Аппликация

Техника аппликации во многом напоминает коллаж. Кусочки разнообразных материалов (ткани, бумаги, цветных веревок и ниток, соломы, меха) накладывают на основу. Таким образом можно создать картину, орнамент, придав ему выразительность и рельеф.

Сферы применения

Кроме книг, иллюстрацию используют для следующих целей:

- разработка логотипов компаний и торговых марок;
- размещение на упаковке товаров;
- привлечение внимания к сайтам и приложениям;
- презентация продукта или компании;
- помощь с навигацией;
- оригинальный способ донесения информации.

Иллюстрацию размещают в различных инструкциях, для массовых рассылок, чтобы вызвать интерес, в рекламе и корпоративных изданиях.

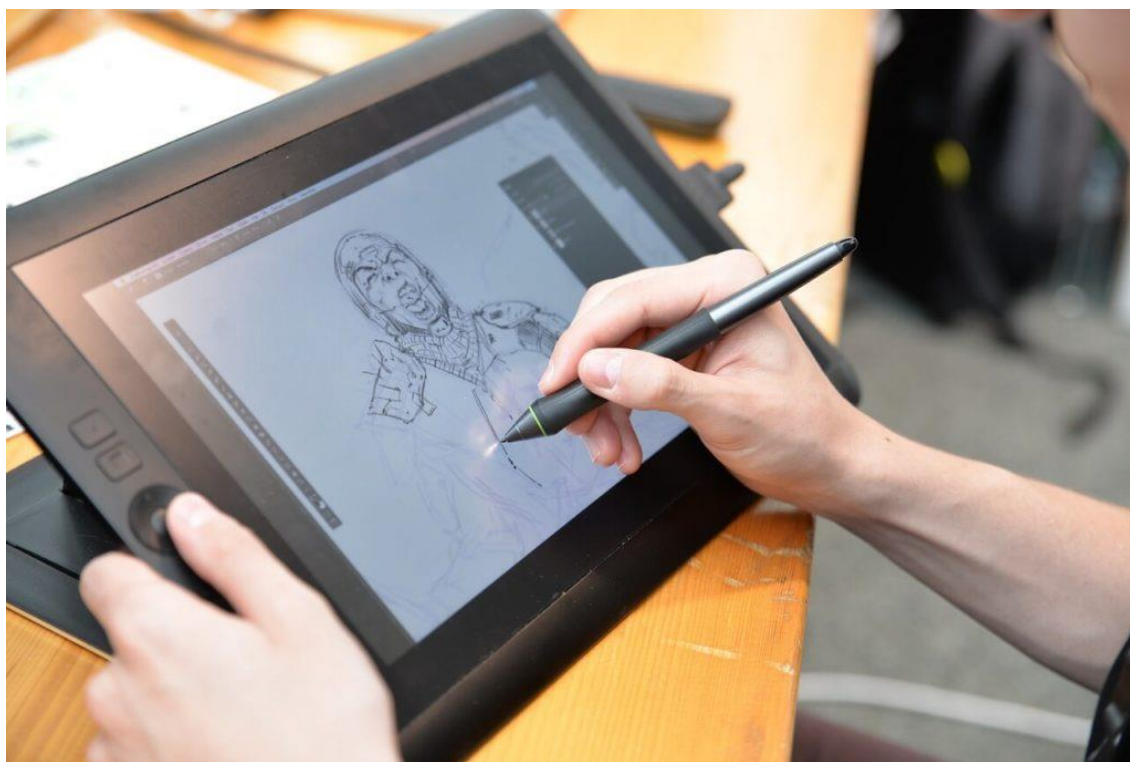
Процесс создания

Процесс создания иллюстраций делят на несколько этапов. Работа начинается с выбора темы. На этом этапе иллюстратор записывает идеи и анализирует, выясняя предпочтение целевой аудитории.

Второй этап — Наброски и эскизы

Второй этап – наброски или эскизы. Тема выбрана и можно зарисовать предметы, которые к ней относятся. Эскизы представляют собой схематические наброски. Именно с них пишется общая форма.

Третий этап — оформление основных форм

Далее приступают к оформлению основных форм. При этом иллюстраторы нередко пользуются графическим планшетом. Один из главных этапов – выбор цвета. На этом заканчивается черновая работа.

Завершающий этап — Подбор цвета

Для нарисованных моделей подбирают оттенки, блики, свет и текстура. В итоге получается набор отдельных предметов и теперь можно приступить к их компоновке. После составления композиций добавляют фон, надписи и другие элементы. После этого макет проходит окончательное согласование.

Известные русские и советские иллюстраторы

Евгения Мигунова считают одним из самых известных художников-иллюстраторов. Он закончил художественный факультет ВГИКа, а после иллюстрировал книги «Понедельник начинается в субботу», «Пароль «Стрекоза», «Гай До». Его работы узнаваемы, выполнены в черно-белом цвете и наделены особой атмосферой.

Смог создать уникальный авторский стиль русский иллюстратор Иван Билибин – преподаватель Академии художеств, театральный оформитель. Работы мастера отличаются обилием орнаментов и узоров, а также сказочностью образов.

Тем, кто любит сказочные сюжеты, понравятся работы Леонида Владимирского. Он умел создавать по-настоящему яркие иллюстрации, насыщенные энергией и солнцем. Лучшими иллюстрациями Владимирского считаются работы к произведению А. Волкова «Волшебник Изумрудного города».

Нельзя обойти вниманием Владимира Сутеева. Многие дети именно ему обязаны любовью к книгам. Сутеев — первый советский режиссер-мультипликатор. Он не только придумывал сюжеты к сказкам Корнея Чуковского, Маршака и Михалкова, но и рассказывал собственные истории. Он

мог создавать настоящие шедевры иллюстрации, в которых сюжета было больше, чем в тексте.

Евгений Чарушин с детства увлекался произведением «Жизнь животных» Альфреда Брема. Под впечатлением от книги он рисовал животных с натуры в чучельной мастерской. Позже закончил Академию художеств и стал художником-анималистом. Творчество посвятил оформлению рассказов о животных. Иллюстрации Чарушина к книгам В. Бланки можно увидеть в Третьяковской галерее.

Виктор Исаевич Таубер – график, художник-иллюстратор. Иллюстрировал сказки Г. Х. Андерсена, братьев Гримм. Долгое время сотрудничал с детским журналом «Мурзилка», рисуя забавные сюжеты для малышей.

Александр Дейнека начал карьеру в качестве фотографа. В процессе работы формировался уникальный стиль. Позже он стал известным скульптором, графиком и художником. Известны некоторые его мозаики, которые сохранились на станциях метро в Москве.

Александр Самохвалов – советский акварелист, художник и иллюстратор. Долгое время был ведущим членом Ленинградского отделения Союза художников России. Он известен жанровой и портретной живописью. Среди его знаменитых работ «Кафе Гурзуф» 1956 года.

Маврина Татьяна Алексеевна - волшебница детских сказок — русская художница и иллюстратор.

Татьяна Алексеевна Маврина прожила долгую жизнь, и более семи десятилетий не прекращала работать.

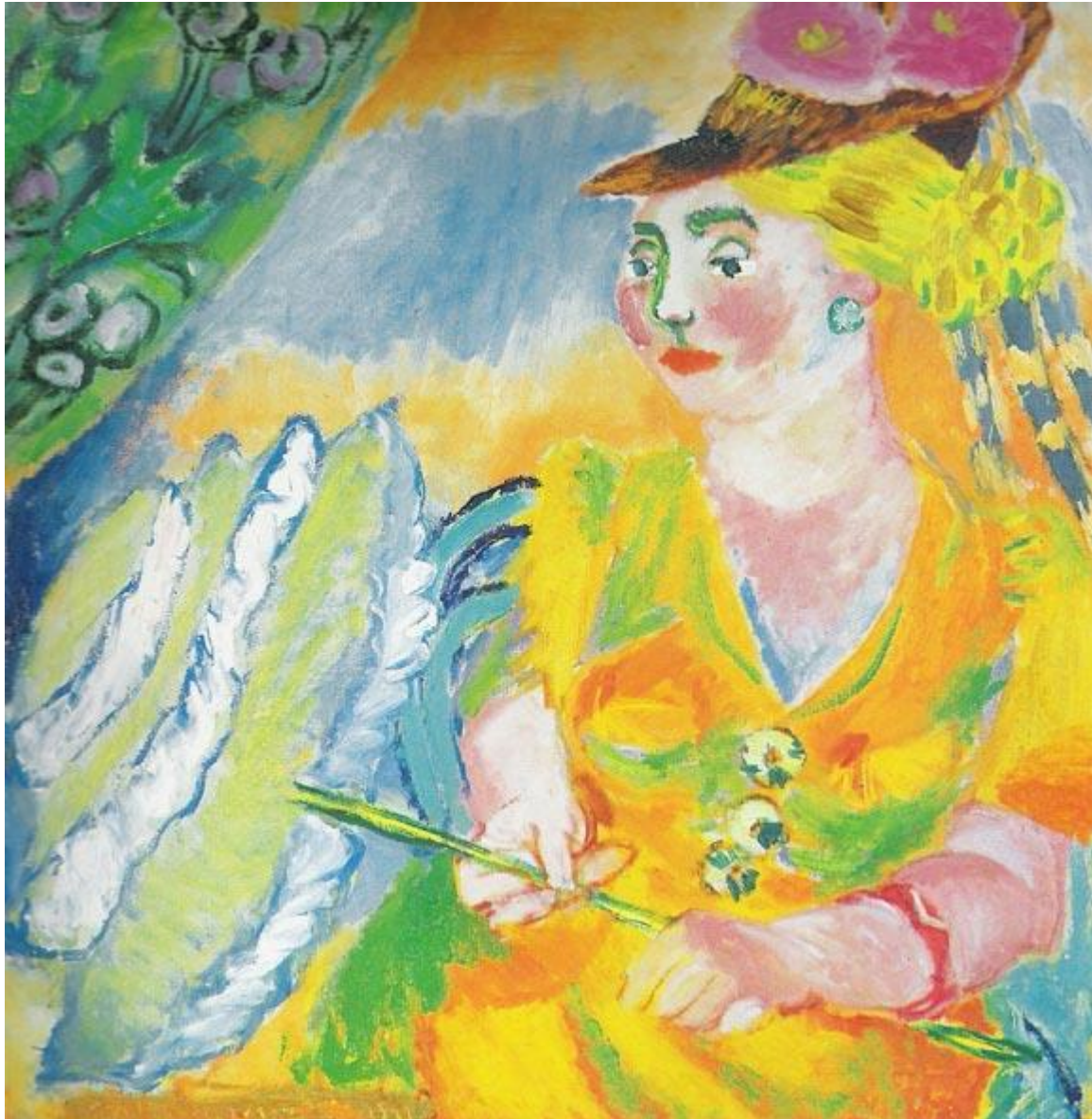
Современники вспоминали веселый нрав и улыбку, с которой она начинала любое дело. Ее трудолюбие восхищало окружающих, но сама Маврина никогда не понимала этого восхищения: рисовать, заниматься живописью для нее было так же естественно и необходимо, как дышать.

Татьяна Алексеевна Маврина щедро проявила свое дарование в различных творческих направлениях.

Она создала циклы зарисовок, посвященные старинным русским городам, эскизы декораций и костюмов к театральным спектаклям, ряд мультфильмов.

Особое место в ее творчестве заняло иллюстрирование книг для детей.

Наиболее известно оформление сказок А. С. Пушкина: "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях", "Руслан и Людмила", "Сказки", а также сборники "По щучьему велению", "Русские сказки", "За тридевять земель". Т. А. Маврина выступала и как иллюстратор собственных книг: "Сказочные звери", "Пряники пекутся, коту в лапы не даются", "Сказочная азбука".

Коммерческая иллюстрация

Свободный художник подчиняется только эмоциям и чувствам, он раскрывает свой внутренний мир с помощью работы. Коммерческий продукт обязует автора иллюстрации выполнять поставленные задачи через техническое задание проекта.

Особые виды

В искусстве иллюстрации есть особые виды. К ним относят ботаническую и техническую иллюстрацию.

Ботаническая

Ботаническая иллюстрация – это искусство отображения растений, его форм, частей, деталей, цветов. Их изображают рядом с описанием культуры в книгах, журналах, научных изданиях.

Сложным этот вид считается из-за того, что от иллюстратора требуется понимание морфологии растения, ему потребуется доступ к натуральным

образцам и гербарии. Ботанические иллюстрации создают совместно с консультантом.

Техническая

Цель технической иллюстрации — точная передача того объекта, который находится под вниманием автора. Такой тип облегчает понимание описания, а также изучения объекта. Без подобных изображений в научно-технической литературе обучение некоторым дисциплинам было бы весьма затруднительным.

Отличия от рисунка

Рисунок не может быть иллюстрацией, но может стать частью ее. Главное отличие иллюстрации от рисунка в том, в каких целях полученное изображение использовать. Пока в него не заложена определенная мысль или идея, рисунок останется лишь изображением. Он ничего не поясняет зрителю и не рассказывает историю.

Иллюстрирование художественной литературы, способствующее визуальному раскрытию литературного текста, представляет собой достаточно сложный процесс, требующий от художников-иллюстраторов выполнения определенных задач. Актуальность данной статьи заключается в том, что современная книжная иллюстрация, как особый вид изобразительного искусства, оказывает особое влияние на формирование чувственного восприятия мира, развивает эстетическую восприимчивость, способствует раскрытию литературного текста через художественные образы, и, что не менее важно, благоприятствует быстрому восприятию и лучшему усвоению информации, более глубокому пониманию изложенного материала. Читателю не всегда бывает легко сориентироваться в той эпохе, события которой автор излагает на бумаге, поэтому одной из главных задач для художника является грамотное и точное отображение исторических и бытовых деталей. Такие значимые тонкости, как: подробное воспроизведение особенностей интерьера помещений, описание костюмов и внешности героев, а также других характерных черт, помогают расширить и обогатить представление читателя о жизни и быте людей той или иной эпохи. Именно такие фрагменты текста, несущие в себе новую для читателя информацию, особенно нуждаются в иллюстрировании, так как через образное изложение такой материал воспринимается и усваивается значительно быстрее. Может сложиться мнение о том, что более достоверными иллюстрациями к произведениям классической литературы будут являться те, которые созданы художниками, наиболее близкими к тому периоду времени, в котором создавались данные художественные произведения, вследствие чего появляется склонность большинства редакторов к перепечатыванию уже ранее использованных или старых иллюстраций в новых изданиях. Такой подход к оформлению книги является спорным решением, так как в наше время многие художники-иллюстраторы доказывают обратное — они способны отобразить быт и всевозможные исторические детали той или иной эпохи на новом уровне. Их работы представляют собой иллюстрации, отличающиеся большим совершенством по художественно-идейным качествам, несущие в себе новое понимание и видение предшествующих эпох. По утверждению В. Н. Ляхова, «сильным стимулом, толкающим художников на поиски, является желание открыть для себя новые горизонты в понимании, прежде всего, классической и

современной литературы. Не довольствуясь раскрытием и усвоением событийного ряда, художники идут в глубь литературы, пытаются извлечь из произведений то, что совсем недавно ускользало от их внимания» [2, с. 218]. Современная книга — предмет, способный целиком и полностью завоевать внимание читателя, удивить, а также увлечь его в свое особое пространство посредством не только изложенного материала, но и визуального сопровождения, конкретизирующего текст данного произведения. «Писатель и художник как соавторы вместе замышляют и готовят книгу одновременно, поэтому словесный и изобразительный тексты взаимно дополняют друг друга», — утверждал М. В. Строганов [5, с. 101]. Говоря о современной иллюстрации, Т. Ю. Никитина отмечает ее отличительные особенности: «Иллюстрация давно вышла за рамки простого, буквального следования тексту. На первый план в современной книге выходит концепция издания в целом, и как часть этой концепции — иллюстрация, предлагающая зрительный ряд определённого формата, т. е. стилистически, пластически и композиционно подчинённый концепции издания» [3]. Концепция не произвольна и зависит от определенной категории читателя, она должна быть соответствующей тексту, однако возможно «ироническое, символическое, сатирическое, философское, ассоциативное, аллегорическое прочтение» [3]. В наше время иллюстрация выполняет гораздо более важную функцию, чем просто украшение книги посредством визуального отображения ее ключевых моментов. И хотя иллюстрация, прежде всего, является действенным способом узнавания и разностороннего раскрытия литературного текста, она, по представлению М. В. Строганова, «в известной мере ограничивает творческую работу читателя литературного произведения, поскольку навязывает ему конкретное визуальное прочтение словесного образа» [5, с. 102]. По нашему мнению, воспроизведение литературного текста средствами изобразительного искусства будет достаточно полным, если при создании иллюстраций учитывались ее основные функции, такие как: информативность, эмоционально-психологическая нагрузка, эстетичность. Одна из наиболее значимых, в плане глубокого понимания и осознания текста, функций — информативность. Читатель должен без каких-либо затруднений понимать, что изображено на иллюстрации, не просто раскрывающей, но дополняющей и обогащающей текст художественного произведения. Достоверное изображение значительных деталей, более полно раскрывающих замысел автора, как говорилось ранее, так же способствует лучшему усвоению информации. Можно отметить, что современный век — это век людей-визуалов. До недавнего времени было практически данностью утверждение, что у большей части человечества доминирующий канал восприятия — зрение, при этом быстрее улавливаются и запоминаются именно зрительные образы. Это наводит на мысль о том, что иллюстрация в данный момент выступает не только, как способ раскрытия текста посредством рисунка, но и как метод быстрого усвоения информации, выражающийся в художественных образах. Важную роль играет эмоционально-психологическое воздействие иллюстрации на человека, способного получить значительный спектр эмоций, впечатлений от увиденного. Значимость иллюстраций, их идейно-образное решение, стиль нельзя недооценивать. Книга может не найти своей аудитории среди читателей в том случае, если иллюстрации к ней были подобраны неграмотно, целостное оформление книги не соответствует сюжетному развитию произведения, возрастной категории предполагаемых читателей, а так же литературному стилю автора. Немаловажной является

эстетическая функция, предполагающая, что оформление книги будет отличаться не только качеством подготовки художником подлинника, но и высококачественным ее полиграфическим исполнением. Работа иллюстратора и редактора издания является совместной, так как художник должен знать и учитывать в процессе иллюстрирования все необходимые полиграфические условия для данной книги. Иллюстрация книжного издания, сама по себе представляющая вид изобразительного искусства, в сочетании с правильно подобранными по размеру и стилю шрифтом, буквицами, маргиналиями и др. создает единую концепцию всей книги, придает ей необходимую целостность и формируют эстетику. Именно слаженность всех элементов книжного издания, соотношение пропорций, выразительность является главной особенностью современного художественного оформления книги. Гармоничная компоновка всех элементов представляет собой архитектуру книги. Благодаря грамотно сформированной архитектонике, читатели смогут правильно истолковать текст художественной литературы, уловить главную суть произведения. По мнению Е. Б. Адамова, «основные элементы оформления как часть книги входят в ее художественный ансамбль. Их стилевое единство обеспечивает цельность общей композиции» [1, с.365]. Иллюстрация произведений художественной литературы, как классической, так и современной, на сегодняшний день имеет ряд особенностей в плане создания концепции художественного оформления, целостности иллюстрированного ряда, стиля, а также предполагаемой аудитории читателей. Книжная форма, говорит Ляхов, «не только направляет движение читателя по книге и этим задает ему ритм восприятия, но и формирует его весьма широкий круг образных представлений, дополняющих (или умаляющих) общий художественных эффект» [2, с. 200]. При создании художественного оформления книги первоочередным для художника-иллюстратора является формирование единой концепции издания, соединяющей в себе такие важные, гармонирующие между собой параметры, как: изобразительные элементы — буквицы, маргиналии, иллюстрации; шрифты, с верно подобранными размерами, стилями, интервалами и др. Целостная концепция способна выделить книжное издание среди множества других. Если общая композиция текста и вспомогательного изобразительного материала построена грамотно, то при первом ознакомлении с книжным изданием и его содержанием, у читателя появится общее представление о данной книге, и, возможно, желание прочесть ее. Говоря о привлечении внимания, нельзя не упомянуть и об обложке литературного издания, которая, по словам А. А. Сидорова, «дает возможность увидеть и ознакомиться с книгой издали. Это первая цель самого помещения на обложке надписи или украшения» [4, с. 50]. Немаловажной особенностью иллюстрирования книги является целостность всего визуального ряда. Объединение всех изображений одной композицией способствует более полному повествованию произведения, усиливает его значимость и подчеркивает определенные подробности. Иллюстрации должны располагаться в определенной последовательности и строго следовать сюжетной линии, а также быть согласованными друг с другом. Необходимо так же помнить, что визуальные фрагменты нужно распределять по всей книге, задавая тем самым определенный ритм. Важным также является вопрос о необходимости наличия определенной иллюстрации для раскрытия темы литературного произведения: сможет ли она передать основную мысль текста, направить читателя и помочь ему сориентироваться в происходящих действиях, или же в этом нет прямой необходимости. Благодаря

индивидуальности и неповторимому стилю каждого художника, иллюстрация имеет субъективный характер. Художественные работы к одному и тому же произведению, выполненные разными мастерами, всегда отличаются по технике исполнения, идейно-образному и композиционному решению, подбору цветовой гаммы. Совокупность всех отличительных признаков определяет неповторимый стиль художника-иллюстратора. Одними из самых востребованных техник создания иллюстраций в наше время являются, как относительно новые техники (компьютерная/векторная графика, главным преимуществом которой является возможность масштабирования и определенная степень минимализма), так и традиционные, к которым относятся акварель и различные техники гравюры. Во многом выбор стиля и техники зависит от предполагаемой аудитории и их подготовленности. Важно учитывать возрастную категорию читателей, для которой предназначена книга, ведь взрослые и дети значительно отличаются по восприятию литературного текста, о чем свидетельствует сильно развитое и преобладающее наглядно-образное мышление у младшей аудитории и понятийное, характеризующееся опорой на логические конструкции, у взрослых. Для взрослой аудитории в большинстве случаев приоритетом при выборе книжного издания, является раскрытие в изложенном материале вопросов, касающихся морали, воспитания, духовного начала, психологии взаимоотношений. Вследствие чего, можно сделать вывод, что в данных книгах преобладают более сложные иллюстрации. Например, абстрактные или же лаконичные рисунки могут быть легко восприняты взрослым человеком, имеющим более обширное воображение и жизненный опыт, в отличие от детей, расценивающих изображения, выполненные в подобных упрощенных формах, как набор пятен, среди которых нечасто можно различить узнаваемые предметы, вещи и др. Художники, создающие визуальное сопровождение детских литературно-художественных изданий, зачастую обращаются к традиционной технике акварели, отличающейся нежностью, воздушностью и мягкостью в исполнении, что позволяет юным читателям с интересом и наслаждением рассматривать иллюстрации, не раздражающие глаз. Имеет в настоящее время определенную популярность «мультяшная» иллюстрация, знакомая каждому ребенку, привлекающая своей яркостью, четким композиционным решением, простой техникой исполнения и определенной ясностью в отображении персонажей и окружающей среды. Она помогает детям без труда уяснить суть происходящего, а также представить предметы, которые ребенок ранее не видел. Поскольку книга играет достаточно важную роль в воспитательном процессе ребенка, иллюстрации в ней должны рассматриваться не только с художественной стороны, как оформление книжного издания, но и представлять собой особую идеологическую и педагогическую ценность. Таким образом, используя все возможные средства художественной выразительности, современный иллюстратор создает особый вид изобразительного искусства, который оказывает влияние, как на взрослую, так и на детскую аудиторию читателей, формируя чувственное восприятие мира, развивая эстетическую восприимчивость, способствуя раскрытию литературного текста через художественные образы.

Перечень основной литературы:

Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: художественно-техническое редактирование : учебное пособие / О.И. Клещев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 107 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0221-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455449>

Дрозд, А.Н. Декоративная графика : учебное наглядное пособие / А.Н. Дрозд ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8154-0305-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438308>

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

Бесчастнов, Н.П. Портретная графика / Н.П. Бесчастнов. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016. - 400 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 5-691-01533-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56675>

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

8.1.2. Перечень дополнительной литературы:

Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 236 с. — ISBN 978-5-9729-0199-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78267.html>

Кузнецова Л.В. Лекции по современным веб-технологиям [Электронный ресурс]/ Кузнецова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 187 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52151>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Тема 6. Порядок действий и технические приемы, имитация различных изобразительных техник и их сочетаний.

Вопросы к теме:

1. Требования к дизайну книг для детей
2. Требования к шрифту в детской книге
3. Возрастные особенности детского восприятия. (3-4, 5, 6 лет)
4. Известные художники детской книги

Перечень основной литературы:

Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: художественно-техническое редактирование : учебное пособие / О.И. Клещев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная

академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 107 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0221-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455449>

Дрозд, А.Н. Декоративная графика : учебное наглядное пособие / А.Н. Дрозд ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8154-0305-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438308>

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

Бесчастнов, Н.П. Портретная графика / Н.П. Бесчастнов. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016. - 400 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 5-691-01533-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56675>

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

8.1.2. Перечень дополнительной литературы:

Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 236 с. — ISBN 978-5-9729-0199-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78267.html>

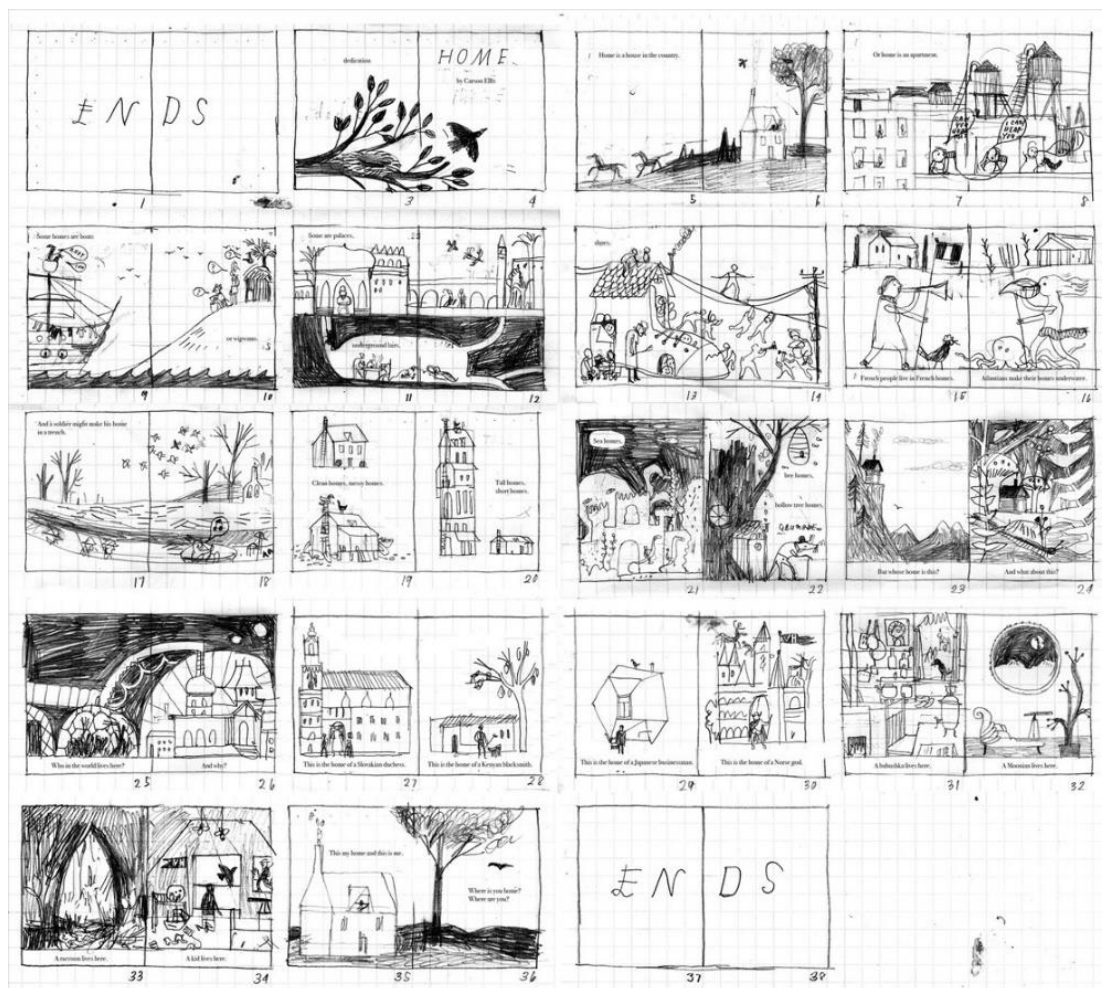
Кузнецова Л.В. Лекции по современным веб-технологиям [Электронный ресурс]/ Кузнецова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 187 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52151>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Тема 7. Продюсирование творческого процесса. Роль и задачи иллюстрации. Место и роль иллюстраций в печатных изданиях. Особенности проектировании печатных изданий с использованием иллюстраций.

Цель: Продюсирование творческого процесса. Роль и задачи иллюстрации. Место и роль иллюстраций в печатных изданиях. Особенности проектировании печатных изданий с использованием иллюстраций.

Задачи: Описать ансамбль оформления книги, элементы оформления книги, иллюстрации.

Требования к оформлению: Изучить экземпляр печатного издания любого из жанров. Или издание любимого литературного произведения. Составить краткую аннотацию содержания. Подготовить сообщение и оформить визуальный ряд в виде презентации. Объем презентации не менее 10 слайдов.

Перечень основной литературы:

Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: художественно-техническое редактирование : учебное пособие / О.И. Клещев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 107 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0221-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455449>

Дрозд, А.Н. Декоративная графика : учебное наглядное пособие / А.Н. Дрозд ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8154-0305-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438308>

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

Бесчастнов, Н.П. Портретная графика / Н.П. Бесчастнов. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016. - 400 с. : ил. -

(Изобразительное искусство). - ISBN 5-691-01533-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56675>

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

8.1.2. Перечень дополнительной литературы:

Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 236 с. — ISBN 978-5-9729-0199-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78267.html>

Кузнецова Л.В. Лекции по современным веб-технологиям [Электронный ресурс]/ Кузнецова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 187 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52151>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Тема 8. Различные стили иллюстративного материала, применяемые в зависимости от рода носителя иллюстрации.

Цель: Изучение особенностей различных стилей иллюстративного материала, применяемые в зависимости от рода носителя иллюстрации.

Задачи: Разработать художественно-конструктивное решение и иллюстративное оформление детской книги (книжки-малышки).

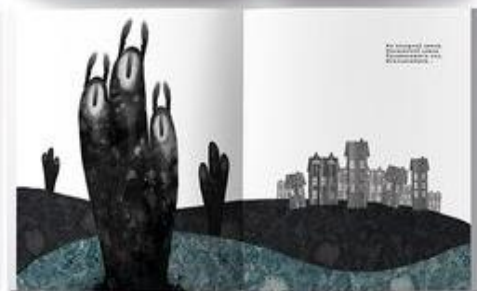
Требования к оформлению: Изучить литературную основу детского издания. Стихотворения, сказки, прозу. Разработать обложку, выполнить 2-3 иллюстрации, скомпоновать иллюстрации и текст. Выполнить макет книги М 1:1.

Перечень основной литературы:

Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: художественно-техническое редактирование : учебное пособие / О.И. Клещев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 107 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0221-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455449>

Дрозд, А.Н. Декоративная графика : учебное наглядное пособие / А.Н. Дрозд ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8154-0305-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438308>

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

Бесчастнов, Н.П. Портретная графика / Н.П. Бесчастнов. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016. - 400 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 5-691-01533-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56675>

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

8.1.2. Перечень дополнительной литературы:

Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 236 с. — 978-5-9729-0199-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78267.html>

Кузнецова Л.В. Лекции по современным веб-технологиям [Электронный ресурс]/ Кузнецова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 187 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52151>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)

Вопросы к зачету:

1. Классификация иллюстраций
2. Ассоциативные иллюстрации в книжной графике
3. Полосная, полуполосная, разворотная иллюстрации и способы их выполнения
4. Структура книги и состав ее элементов
5. Дать определение понятиям: форзац, фронтиспис, шмуцтитул, авантитул, титул
6. Особенности художественного языка газетной иллюстрации
7. Виньетки, заставки, буквицы, концовки и особенности их выполнения
8. Журнальная иллюстрация. Функции и особенности художественного языка журнальной иллюстрации
9. Особенности художественного языка комикса, структура изображения
10. Ритм, движение в комиксе, условности его пространственного изображения
11. Шрифтовая графика, как комплекс решения проектно-графических задач
12. Книга-трансформер, книга-игрушка
13. Требования к дизайну книг для детей
14. Художники книги, внесшие существенный вклад в развитие книжной графики
15. Значимость художественного образа в книжной графике
16. Супербложка и ее предназначение

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью образовательного процесса и рассматривается как организационная форма обучения или система педагогических условий, обеспечивающая управление учебной деятельностью обучающихся, а также деятельность обучающихся по освоению знаний, умений и навыков учебной и научной деятельности.

Целью самостоятельной работы обучающихся является систематизация и

закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся, углубление и расширение теоретических знаний; формирование использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу; развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; приобретение навыков решения практических задач в сфере профессиональной деятельности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации; развития исследовательских умений.

Контроль самостоятельной работы обучающихся – это комплекс мероприятий, включающий анализ и оценку самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения ими учебной дисциплины (модуля), прохождения практики. Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка обучающегося; контроль и оценка со стороны преподавателя. Контроль самостоятельной работы со стороны преподавателя может осуществляться как на аудиторных занятиях, так и в рамках индивидуальной работы с обучающимися в различных формах.

5.5 Технологическая карта самостоятельной работы обучающегося

Коды реализуемых компетенций, индикатора(ов)		Вид деятельности студентов	Средства и технологии оценки	Объем часов, в том числе		
				СРС	Контактная работа с преподавателям	Всего
6 семестр						
ПК-1 ПК-7	Подготовка к практическим занятиям	Собеседование	10,8	1,2	12	
ПК-1 ПК-7	Самостоятельное изучение литературы	Собеседование	2,7	0,3	3	
Итого за 6 семестр			13,5	1,5	15	
7 семестр						
ПК-1 ПК-7	Подготовка к практическим занятиям	Собеседование	29,214	3,246	32,46	
ПК-1 ПК-7	Самостоятельное изучение литературы	Собеседование	7,236	0,804	8,04	
Итого за 7 семестр			36,45	4,05	40,5	
Итого			36,45	4,05	40,5	

1. Порядок выполнения самостоятельной работы студентом

4.1. Методические рекомендации по работе с учебной литературой

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги.

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени и сил.

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по данному курсу.

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа.

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента.

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Выделяют **четыре основные установки в чтении научного текста:**

информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию)

усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений)

аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)

творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала;

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала;

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного.

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Методические рекомендации по составлению конспекта:

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта.

2. Выделите главное, составьте план.

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора.

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.

4.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на лабораторных занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками.

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

4.3. Методические рекомендации по самопроверке знаний

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется провести самопроверку усвоенных знаний, ответив на контрольные вопросы по изученной теме.

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале.

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала – умение отвечать на вопросы для собеседования.

4.4. Методические рекомендации по написанию научных текстов (докладов, рефератов, эссе, научных статей и т.д.)

Перед тем, как приступить к написанию научного текста, важно разобраться, какова истинная цель вашего научного текста - это поможет вам разумно распределить свои силы и время.

Во-первых, сначала нужно определиться с идеей научного текста, а для этого необходимо научиться либо относиться к разным явлениям и фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке (идея – как оптимистическая позиция и направленность на дальнейшее совершенствование уже известного). Во-вторых, научиться организовывать свое время, ведь, как известно, свободное (от всяких глупостей) время – важнейшее условие настоящего творчества, для него наконец-то появляется время. Иногда именно на организацию такого времени уходит немалая часть сил и талантов.

Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст будет кто-то читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная «сплошным текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным мест и т. п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к автору (исключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был иной и к текстам относились иначе, да и самих текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху «информационного взрыва» и соответствующего «информационного мусора»).

Объем текста и различные оформительские требования во многом зависят от принятых в конкретном учебном заведении порядков.

Реферат (доклад) - это самостоятельное исследование студентом определенной проблемы, комплекса взаимосвязанных вопросов.

Реферат не должна составляться из фрагментов статей, монографий, пособий. Кроме простого изложения фактов и цитат, в реферате должно проявляться авторское видение проблемы и ее решения.

Рассмотрим основные этапы подготовки реферата студентом.

Выполнение реферата начинается с выбора темы.

Затем студент приходит на первую консультацию к руководителю, которая предусматривает:

- обсуждение цели и задач работы, основных моментов избранной темы;
- консультирование по вопросам подбора литературы;
- составление предварительного плана.

Следующим этапом является работа с литературой. Необходимая литература подбирается студентом самостоятельно.

После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант плана работы. В нем нужно выделить основные вопросы темы и параграфы, раскрывающие их содержание.

Составленный список литературы и предварительный вариант плана уточняются, согласуются на очередной консультации с руководителем.

Затем начинается следующий этап работы - изучение литературы. Только внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в основных вопросах темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) изложению содержания реферата. Конспектируя первоисточники, необходимо отразить основную идею автора и его позицию по исследуемому вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего изучения данных проблем.

Систематизация и анализ изученной литературы по проблеме исследования позволяют студенту написать работу.

Рабочий вариант текста реферата предоставляется руководителю на проверку. На основе рабочего варианта текста руководитель вместе со студентом обсуждает возможности доработки текста, его оформление. После доработки реферат сдается на кафедру для его оценивания руководителем.

Требования к написанию реферата

Написание 1 реферата является обязательным условием выполнения плана СРС по любой дисциплине профессионального цикла.

Тема реферата может быть выбрана студентом из предложенных в рабочей программе или фонде оценочных средств дисциплины, либо определена самостоятельно, исходя из интересов студента (в рамках изучаемой дисциплины). Выбранную тему необходимо согласовать с преподавателем.

Реферат должен быть написан научным языком.

Объем реферата должен составлять 20-25 стр.

Структура реферата:

- Введение (не более 3-4 страниц). Во введении необходимо обосновать выбор темы, ее актуальность, очертить область исследования, объект исследования, основные цели и задачи исследования.

- Основная часть состоит из 2-3 разделов. В них раскрывается суть исследуемой проблемы, проводится обзор мировой литературы и источников Интернет по предмету исследования, в котором дается характеристика степени разработанности проблемы и авторская аналитическая оценка основных

теоретических подходов к ее решению. Изложение материала не должно ограничиваться лишь описательным подходом к раскрытию выбранной темы. Оно также должно содержать собственное видение рассматриваемой проблемы и изложение собственной точки зрения на возможные пути ее решения.

- **Заключение** (1-2 страницы). В заключении кратко излагаются достигнутые при изучении проблемы цели, перспективы развития исследуемого вопроса

- **Список использованной литературы** (не меньше 10 источников), в алфавитном порядке, оформленный в соответствии с принятыми правилами. В список использованной литературы рекомендуется включать работы отечественных и зарубежных авторов, в том числе статьи, опубликованные в научных журналах в течение последних 3-х лет и ссылки на ресурсы сети Интернет.

- **Приложение** (при необходимости).

Требования к оформлению:

- текст с одной стороны листа;
- шрифт Times New Roman;
- кегль шрифта 14;
- межстрочное расстояние 1,5;
- поля: сверху 2,5 см, снизу – 2,5 см, слева - 3 см, справа 1,5 см;
- реферат должен быть представлен в сброшюрованном виде.

Порядок защиты реферата:

Защита реферата проводится на практических занятиях, после окончания работы студента над ним и исправления всех недочетов, выявленных преподавателем в ходе консультаций. На защиту реферата отводится 5-7 минут времени, в ходе которого студент должен показать свободное владение материалом по заявленной теме. При защите реферата приветствуется использование мультимедиа-презентации.

Оценка реферата

Реферат оценивается по следующим критериям:

- соблюдение требований к его оформлению;
- необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации;
- умение студента свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;
- способность студента понять суть задаваемых преподавателем и сокурсниками вопросов и сформулировать точные ответы на них.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если в докладе студент исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний; использует для написания доклада современные научные материалы; анализирует полученную информацию; проявляет самостоятельность при написании доклада.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если качество выполнения доклада достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопросы по теме доклада.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если материал доклада излагается частично, но пробелы не носят существенного характера,

студент допускает неточности и ошибки при защите доклада, дает недостаточно правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении материала.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не подготовил доклад или допустил существенные ошибки. Студент неуверенно излагает материал доклада, не отвечает на вопросы преподавателя.

Описание шкалы оценивания

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения контрольного задания	Рейтинговый балл (в % от максимального балла за контрольное задание)
Отличный	100
Хороший	80
Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

4.5. Методические рекомендации по подготовке к зачетам

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля.

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Если по итогам семестра обучающийся имеет от 33 до 60 баллов, ему ставится отметка «зачтено». Обучающемуся, имеющему по итогам семестра менее 33 баллов, ставится отметка «не зачтено».

Количество баллов за зачет (Sзач) при различных рейтинговых баллах по дисциплине по результатам работы в семестре

Рейтинговый балл по дисциплине по результатам работы в семестре ($R_{сем}$)	Количество баллов за зачет ($S_{зач}$)
$50 \leq R_{сем} \leq 60$	40
$39 \leq R_{сем} < 50$	35
$33 \leq R_{сем} < 39$	27
$R_{сем} < 33$	0

Контроль самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы проводится преподавателем в аудитории.

Предусмотрены следующие виды контроля: собеседование, оценка выполнения доклада и его презентации.

Подробные критерии оценивания компетенций приведены в Фонде оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

8.1.1. Перечень основной литературы:

Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: художественно-техническое редактирование : учебное пособие / О.И. Клещев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 107 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0221-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455449>

Дрозд, А.Н. Декоративная графика : учебное наглядное пособие / А.Н. Дрозд ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8154-0305-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438308>

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

Бесчастнов, Н.П. Портретная графика / Н.П. Бесчастнов. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016. - 400 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 5-691-01533-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56675>

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

8.1.2. Перечень дополнительной литературы:

Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 236 с. — ISBN 978-5-9729-0199-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78267.html>

Кузнецова Л.В. Лекции по современным веб-технологиям [Электронный ресурс]/ Кузнецова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 187 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52151>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

8.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Предпроектный и проектный анализ в дизайне городской среды». Пятигорск: СКФУ, 2022.

2. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Предпроектный и проектный анализ в дизайне городской среды». Пятигорск: СКФУ, 2022.

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - <http://biblioclub.ru>
2. Лицензионная полнотекстовая база электронных изданий —ЭБС «IPRbooks»
<http://www.iprbookshop.ru>
3. Научная электронная библиотека e-library – www.elibrary.ru
4. Электронная библиотека и электронный каталог научной библиотеки СКФУ – <http://catalog.ncstu.ru/>
5. Государственная публичная научно- техническая библиотека России. (ГПНТБ России) www.gpntb.ru

Название разделов и тем Вид самостоятельной работы

Раздел 1. Структура многостраничного издания

Тема 1. Введение. Книга как явление материальной и духовной культуры.

проработка учебного материала, подготовка к сдаче зачета

Устный опрос

Тема 2. Структура книги. проработка учебного материала,

Тема 3. Шрифт в структуре книги проработка учебного материала, подготовка к сдаче зачета

Тема 4. Элементы оформления книги. проработка учебного материала, подготовка к сдаче зачета

Тема 5. Анализ художественного оформления литературного произведения (любимой книги).

Презентация. проработка учебного материала, подготовка и оформление презентации

Защита презентации

Раздел 2. Связь художественного образа и содержания издания

Тема 6. Иллюстрирование литературы различных жанров.

проработка учебного материала, подготовка к семинару, подготовка к сдаче зачета

Тема 7. Художественное оформление книг для детей проработка учебного материала, подготовка к семинару, подготовка к сдаче зачета

Тема 8. Учебно-творческое задание Выполнение и оформление учебно-творческого задания

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

8.1.1. Перечень основной литературы:

Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: художественно-техническое редактирование : учебное пособие / О.И. Клещев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 107 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0221-3 ; То же

[Электронный ресурс]. - URL:
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455449>

Дрозд, А.Н. Декоративная графика : учебное наглядное пособие / А.Н. Дрозд ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8154-0305-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438308>

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

Бесчастнов, Н.П. Портретная графика / Н.П. Бесчастнов. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016. - 400 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 5-691-01533-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56675>

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

8.1.2. Перечень дополнительной литературы:

Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 236 с. — ISBN 978-5-9729-0199-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78267.html>

Кузнецова Л.В. Лекции по современным веб-технологиям [Электронный ресурс]/ Кузнецова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 187 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52151>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

1. Критерии оценивания компетенций*

Оценка «отлично» выставляется студенту, если практическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; студент свободно справляется с поставленными задачами, предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если практическое содержание курса освоено полностью, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения достаточно высокое.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной части программного материала, с большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному.

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если конспекты по темам дисциплины последовательны, логически изложены, допускаются

незначительные недочеты в ответе студента, такие как отсутствие самостоятельного вывода, речевые ошибки и пр.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не знает основных понятий темы дисциплины, не отвечает на дополнительные и наводящие вопросы преподавателя.

2. Описание шкалы оценивания

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным **55**. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения контрольного задания	Рейтинговый балл (в % от максимального балла за контрольное задание)
Отличный	100
Хороший	80
Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: регулярный устный опрос в течение семестра по заранее заданным темам и проверка творческих заданий.

Предлагаемые студенту вопросы позволяют проверить компетенции УК-2, ОПК-3, ОПК-4. (указать проверяемые компетенции).

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо (указать время, отводимое на подготовку и что нужно сделать). 21,3 часа.

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования конспектами тем.

При проверке задания, оцениваются (например, последовательность и логика ответа и др.): последовательное, логичное изложение материала, выводы и практические рекомендации.