

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»**

Институт филологии и журналистики

(факультет / институт / филиал)

УТВЕРЖДЕНО

решением ученого совета ННГУ
протокол № 13 от

« 30 » ноября 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

История и теория книжной иллюстрации

(наименование дисциплины)

Уровень высшего образования

магистратура

(бакалавриат / магистратура / специалитет)

Направление подготовки / специальность

45.04.01 - Филология

(указывается код и наименование направления подготовки / специальности)

Направленность образовательной программы

Мировая литература и аудиовизуальные практики искусства

(указывается профиль / магистерская программа / специализация)

Форма обучения

Очно-заочная

(очная / очно-заочная / заочная)

Нижний Новгород

2023 год

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к формируемой участниками образовательных отношений части ОПОП (Дисциплины по выбору), реализуемой по направлению подготовки 45.04.01 - Филология, код дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.01.02

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции* (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине**	
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного	УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных сообществ.	<p>Знает основы философских знаний, этапы исторического развития философских знаний, основные этапы и закономерности исторического развития общества в целом, а также отдельных стран и регионов; основные этапы и закономерности научного развития в общегуманитарных областях, в том числе, в сфере межкультурного разнообразия, содержание важнейших теоретических концепций, а также видение возможности их применения в учебной деятельности и профессиональной деятельности</p> <p>Умеет использовать основы философских знаний и знания об этапах исторического развития философских знаний для формулирования выводов и гипотез при изучении динамики социально-экономических процессов и социокультурных процессов, в том числе в процессе межкультурного взаимодействия;</p> <p>Владеет навыками анализа и синтеза восприятия и использования философских и исторических концепций с целью применения в социально-экономических и социокультурных дисциплинарных областях; навыками анализа и синтеза восприятия и использования теоретического материала с целью применения в различных дисциплинарных областях</p>	Вопросы к зачету, темы докладов, темы эссе, творческое задание, темы рефератов

<p><i>ПК-1 Способен самостоятельно проводить научные исследования в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации, а также коммуникации в сфере медиа;</i></p>	<p><i>ПК- 1.1. Имеет представление о системе языка и основных закономерностях функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах.</i></p>	<p>Знает методы проведения научных исследований в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах;</p> <p>Умеет определять цели и методы научного исследования, оценивать уровень научных публикаций по выбранной теме и адаптировать информацию, полученную из внешних источников, применительно к теме, цели и задачам собственного исследования;</p> <p>Владеет навыками сбора, обработки, анализа, описания и систематизации теоретического и фактического материала по теме научного исследования в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах;</p>	<p><i>Темы докладов, темы эссе, творческое задание, темы рефератов</i></p>
<p><i>ПК-2 Способен подготовить доклад, научное сообщение, научную статью, а также проводить научные презентации, использовать навыки научной полемики.</i></p>	<p><i>ПК- 2.1. Владеет навыками подготовки доклада или научного сообщения, научной статьи по выбранной узкой теме исследования в области филологической науки;</i></p>	<p>Знает основные требования к подготовке доклада или научного сообщения, научной статьи по выбранной узкой теме исследования в области филологической науки;</p> <p>Умеет анализировать, критически оценивать полученные результаты и корректировать поставленные задачи, избранные методы и общие подходы к исследованию;</p> <p>Владеет опытом представления результатов своей научной деятельности с учетом требуемого жанра и целевой аудитории;</p>	<p><i>Темы докладов, темы эссе, творческое задание, темы рефератов</i></p>

3. Структура и содержание дисциплины

3.1 Трудоемкость дисциплины

	Очно-заочная форма обучения	заочная форма обучения
Общая трудоемкость	4 ЗЕТ	___ ЗЕТ

Часов по учебному плану	144	
в том числе		
аудиторные занятия (контактная работа):		
- занятия лекционного типа	16	
- занятия семинарского типа	32	
- КСР	1	
самостоятельная работа	95	
Промежуточная аттестация –	зачет	

3.2. Содержание дисциплины

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины	Всего (часы)			в том числе												обучающегося, часы Самостоятельная работа		
				Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы														
				из них														
				Всего			типа лабораторного Занятия			типа практического Занятия			типа лекционного Занятия					
	Зачная	Очно-зачная	Очная	Зачная	Очно-зачная	Очная	Зачная	Очно-зачная	Очная	Зачная	Очно-зачная	Очная	Зачная	Очно-зачная	Очная			
1.Введение в дисциплину «История и теория книжной иллюстрации».		12			2										10			
2.Графика и книжное искусство Западной Европы XIV – XVI веков. Рукописная книга на Руси.		16			2			4							10			
3.Искусство книги в классическую эпоху XVII –н.XIX веков		16			2			4							10			
4.Эпоха массовой печатной книги первой половины XIX века.		16			2			4							10			

5. Новые тенденции в иллюстрации книги второй половины XIX века.		16			2			4								10	
6. Фотомеханика и новые способы иллюстрирования		16			2			4								10	
7. Эпоха красивой книги.		16			2			4								10	
8. История и теория отечественной книжной графики в XX веке.		16			2			4								10	
9. Основные тенденции развития западноевропейского печатно – графического искусства в XX веке.		19						4								15	
Итого		144			16			32								95	

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий практического типа.

Промежуточная аттестация проходит в форме зачёта.

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов направлена на углубленное изучение отдельных тем курса: Истоки славянской письменности. Рукописная книга Московской Руси, Открытость культуры московской книги к культурам разных государств и народов. Андрей Рублев и московская школа книжной миниатюры. Петровская эпоха в искусстве книги. Романтическая иллюстрация и ее традиция, трансформация в эклектической книге второй половины XIX в. Фотография как техника и как искусство. Проблема документальности. Соотношение фотографии с традиционными искусствами. Стиль «модерн», его истоки, его основные пространственно-образные особенности. Искусство русских футуристов, их экспериментаторство в книге, журнале, афише, станковой графики. Русский рисунок XIX — начала XX века, смена стилей в нем. Конструктивизм в русской советской книге и журналистике как развитие творческих идей футуристов. Компьютерные методы проектирования и исполнения произведений печатной продукции. 1970 - 1990-е годы — эпоха технической революции в полиграфии.

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведены в п. 6.2.

5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), включающий:

5.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине

Уровень	Шкала оценивания сформированности компетенций
---------	---

сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций)	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
	Не зачтено		зачтено				
<u>Знания</u>	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок.	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок.	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.
<u>Умения</u>	Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки.	Продemonстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания но не в полном объеме.	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными незначительными недочетами, выполнены все задания в полном объеме.	Продemonстрированы все основные умения, Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов
<u>Навыки</u>	Отсутствие владения материалом. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки.	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов.	Продemonстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов.	Продemonстрирован творческий подход к решению нестандартных задач

Шкала оценки при промежуточной аттестации

Оценка		Уровень подготовки
	Превосходно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно»

зачтено	Отлично	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «отлично»
	Очень хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «очень хорошо»
	Хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «хорошо»
	Удовлетворительно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»
не зачтено	Неудовлетворительно	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно», ни одна из компетенций не сформирована на уровне «плохо»
	Плохо	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения.

6.2.1 Контрольные вопросы

Вопросы	Код формируемых компетенции
1. Определение понятий «графика», «письменность», «книга». Структура книги.	УК-5
2. Европейская книга периода раннего средневековья, культурные истоки этого искусства.	УК-5
3. Издания Гутенберга, их художественно-технические особенности.	УК-5
4. Особенности рукописной книги Московской Руси (миниатюра, орнамент, эволюция почерков).	ПК-2
5. Книга в Московской Руси XVII века	ПК-2
6. Стил «барокко» и «классицизм» в книжном искусстве XVII века	УК-5
7. Реформы Петра I в области книгоиздания.	ПК-1
8. Искусство русской книжной иллюстрации XVIII века. Особенности шрифтов и техники гравирования.	ПК-1
9. Эпоха массовой печатной книги первой половины XIX века. Открытия Т.Бьюика и А. Зеннефельдера.	УК-5

10. Русское типографское искусство первой четверти XIX века. Русский поздний классицизм и его отражение в оформлении книг.	ПК-2
11. Романтическая иллюстрация ее традиция, трансформация в книге второй половины XIX в.	ПК-2
12. Иллюстрация как вид искусства в творчестве Г.Доре.	ПК-1
13. Н.В.Гоголь, его взгляды на иллюстрацию и история иллюстрирования его произведений.	ПК-1
14. Изобретение фотографии и цинкографии, их использование при иллюстрировании книг.	УК-5
15. Деятельность Уильямса Морриса и учеников его «гильдий».	УК-5
16. Особенности стиля «модерн» и его отражение в книжных иллюстрациях.	ПК-2
17. Книжная графика Обри Бердсли.	ПК-2
18. Художники «Мира искусства» и их концепция оформления книги.	ПК-1
19. Мир народных сказаний в иллюстрациях И.Я.Билибина.	ПК-2
20. Искусство детской книги в России начала XX века.	УК-5
21. Искусство русских футуристов, их экспериментаторство в книге, журнале, афише, станковой графики.	УК-5
22. Организация издательского дела в первые годы советской власти. Госиздат, его функции.	ПК-2
23. Московская школа книжной ксилографии и деятельность В.А.Фаворского .	ПК-1
24. Ленинградская школа книжного искусства 20 — 30-х годов, и деятельность В.В. Лебедева.	УК-5
25. Рисованная тоновая иллюстрация советской книги 30 — 50-х годов. Ее принципы трактовки текста и решению проблемы книжного пространства.	ПК-2
26. Детская книга 60-х годов. Новые имена мастеров – иллюстраторов.	ПК-1
27. Конец 80-х — начало 90-х годов и вхождение отечественной полиграфии и издательского дела в эпоху компьютеризации.	ПК-1
28. Основные тенденции в развитии зарубежной книги XX века	ПК-2
29. Типографские структуры как иллюстрации в творчестве поэта - футуриста Миринетти.	УК-5
30. Фотомонтажи Дж. Хартфильда и принципы взаимодействия фотографии с типографскими элементами.	ПК-2
31. Деятельность Швейцарская (Базельская) школы графического дизайна.	УК-5
32. 1970 - 1990-е годы — эпоха технической революции в полиграфии. Коран – несотворенная Книга, ниспосланная с Неба. Коран как «завершенное пророчество».	ПК-2

6.2.2. Типовые задания/задачи для оценки сформированности компетенции УК-5

Доклады* по темам:

- 1) «Иллюстрированные издания Библии XV века»,
- 2) «Рукописная книга на Руси, искусство миниатюры»,
- 3) «Готические традиции первых печатных книг».

Доклады по темам:

- 1) «Деятельность Уильямса Морриса и учеников его «гильдий»»,
- 2) «Стиль «модерн» в книжных иллюстрациях к XIX века»,
- 3) «Книжная графика объединения «Мира искусств».

*Доклад должен представлять собой устное сообщение продолжительностью 10-12 минут, после которого в обсуждении изложенного материала принимают участие все слушатели курса. Задание нацелено на развитие навыков устной речи и умения быстро и по существу отвечать на поставленные вопросы. Подготовка доклада предполагает работу с источниками, анализ и отбор необходимого материала.

6.2.3. Типовые задания/задачи для оценки сформированности компетенции ПК-1

Эссе на тему: «Технический прогресс и искусство книги XIX века».

6.2.4. Творческие задания для оценки сформированности компетенции ПК-2

Творческая работа

Прокомментируйте высказывание (оно сделано в конце 70-х гг. XIX века) литературного секретаря крупнейшего петербургского издателя М.О. Вольфа Песковского М.О.: «Это профанация классиков! Разве художник в состоянии передать то, что пишет великий писатель? Разве Гомер или Данте недостаточно иллюстрируют словами те мысли и образы, которые они желали распространить?» И в детской книге М.О. Песковский считал иллюстрации вредными: «Надо приучать ребенка с самых ранних лет перевоплощать в фантазии слова писателя в живые образы».

Создание медиапроекта

Создайте авторский медиапроект по оформлению выбранного издания, обоснуйте концепцию издания, выбор стиля, иллюстратора.

6.2.5. Темы рефератов**

1. Иллюстрации В. М. Васнецова
2. Иллюстрации Ю. А. Васнецова.
3. Иллюстрации Мориц фон Швиц Гранвиль (настоящее имя - Жерар Жан-Иньяс Исидор).
4. Иллюстрации Кейт Гринуэй (1846-1901).
5. Современные технологии в иллюстрации (компьютерная графика).
6. Появление фотографии, фотография и иллюстрация.
7. Текст и иллюстрация в произведениях прерафаэлитов.
8. Деятельность издателя-типографа У.Морриса.
9. Графика О.Бердсли.
10. Иллюстрация в изданиях для детей.
11. Иллюстрации М.А.Врубеля.
12. Деятельность петербургской группы «Мир искусства».
13. Новое в оформлении книги: эксперименты русских футуристов.
14. Школа книжной иллюстрации В.А.Фаворского.
15. Иллюстраторы советской группы «13».
16. Иллюстрации к произведению Л.Кэрролла «Алиса в стране чудес».

**Написание реферата способствует углубленному усвоению студентом лекционного курса и приобретению практических навыков в области решения профессиональных задач и

ситуаций, связанных с мифологией и мифотворчеством.

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из числа указанных в списке.

Структура реферата должна включать в себя главы (в основном три) с их разбивкой на параграфы (подразделы). Все части реферата должны быть изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязи.

Содержание работы можно иллюстрировать схемами, таблицами, диаграммами, графиками, рисунками и т.п. Графическому материалу по тексту необходимо давать пояснение.

Объем работы составляет 20-25 страниц (14 шрифт, 1,5 интервал, Times New Roman)

При оценке работы учитывается содержание работы, ее актуальность, степень самостоятельности, правильность выводов и предложений, качество используемого практического материала, а также уровень грамотности и владение терминологией (общей и специальной). Одновременно отмечаются ее положительные стороны и недостатки, а в случае необходимости указываются вопросы, подлежащие доработке.

Реферат оценивается по системе «зачтено/не зачтено».

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Мандель, Б. Р. Книжное дело [Электронный ресурс] : Учебн. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 634 с. - ISBN 978-5-9558-0298-5 (Вузовский учебник), 978-5-16-006521-2 (ИНФРА-М) [ZC] Режим доступа <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=403672>
2. Головкин, С. Б. Дизайн деловых периодических изданий [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Графика», «Журналистика», «Информационные технологии в дизайне», «Реклама» / С. Б. Головкин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 423 с. - (Серия «Медиаобразование»). - ISBN 978-5-238-01477-7. [ZC] Режим доступа <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390993>

б) дополнительная литература:

1. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография/И.Г.Пендикова, Л.М.Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 60х90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-9776-0373-7, 150 экз. [ZC] Режим доступа <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518529>
2. Курушин, В. Д. Графический дизайн и реклама [Электронный ресурс] / В. Д. Курушин. - М.: ДМК Пресс, 2008. - 272 с.: ил. - (Самоучитель). - ISBN 5-94074-087-1. . [ZC] Режим доступа <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407757>
3. Куфаев, М. Н. Книговедение. Библиографоведение. Избранные работы / М. Н. Куфаев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 175 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05336-4. — [Ю] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1FB9F609-1576-4758-BECB-961EF80B7ED
4. Русская книжная культура на рубеже XIX-XX веков: Монография / Аксенова Г.В. - М.:Прометей, 2011. - 200 с. ISBN 978-5-4263-0063-7 [ZC] Режим доступа <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556940>
5. Фотодело: Учебное пособие / Левкина А.В. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60х90 1/16. - (ПРОФИль) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-98281-319-0 [ZC] Режим доступа <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=555211>
6. Черемушкин, Г. В. Гравюра [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. В. Черемушкин. — М. : Логос, 2012. — 240 с. - ISBN 978-5-98704-707-1 [ZC] Режим доступа <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469301>

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (в соответствии с содержанием дисциплины)
Программный комплекс Windows 7 Home, Office 2003, Office 2013 Номер лицензии: 62459079,
номер клиента: OPEN 69385975ZZE1312, дата: 06.12.2011

Интернет-ресурсы

http://sbiblio.com/biblio/	Библиотека учебной и научной литературы
http://www.вокабула.рф	Вокабула. Энциклопедии, словари и справочники онлайн
http://dic.academic.ru	Словари и энциклопедии на Академике
http://elibrary.ru	Научная электронная библиотека

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения (персональный компьютер, телевизор или проектор).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ННГУ (ФГОС-3++) по направлению 45.04.01 Филология.

Авторы: к. филол. наук, доцент Королева О.А.

Рецензент (ы) _____

Заведующий кафедрой _____

Программа одобрена на заседании методической комиссии Института филологии и журналистики от 25 октября 2022 года, протокол № 3.