

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского»
ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»

Рабочая программа учебной дисциплины

Иллюстрация детской книги

ОГСЭ.06 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

Специальность
51.02.03 Библиотекведение
Углубленная подготовка

Присваиваемая квалификация
Библиотекарь, специалист по информационным ресурсам
Форма обучения очная

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

**УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ**

**КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»

1.1. Область применения программы

Программа вариативной дисциплины ОГСЭ.06 Иллюстрация детской книги является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 51.02.03 Библиотековедение Углубленная подготовка квалификация Библиотекарь-специалист по информационным ресурсам

Программа учебной дисциплины «Иллюстрация детской книги» может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации и переподготовки по направлениям Библиотекарь; Библиотекарь-библиограф; преподаватель; Библиотекарь-педагог, а так же в профессиональной подготовке по направлениям Библиотекарь; Библиотекарь-библиограф; преподаватель; Библиотекарь-педагог.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина «Иллюстрация детской книги» входит Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл - ОГСЭ.06 Иллюстрация детской книги

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

раскрывать и доносить до пользователя историческое и общечеловеческое значение литературных произведений, через знакомство с книжной иллюстрацией

находить связи между идейным смыслом, художественными особенностями литературного произведения и иллюстрацией

разбираться в особенностях творчества и своеобразии стиля лучших мастеров отечественной книжной графики

использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности

знать:

историю развития книжной иллюстрации

специфику художественной иллюстрации книги

лучших отечественных иллюстраторов детских книг

современное состояние отечественной иллюстрации детской книги

основные направления, методы и формы работы с книжной иллюстрацией

состояние отечественной иллюстрации детской книги

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов;

самостоятельной работы обучающегося - 11 часов.

Дисциплина введена за счет времени отведенного на вариативную часть в объеме – 51 час максимальной нагрузки для наиболее полного освоения ОК 1, ОК 4; ОК 5. Дисциплина введена исходя из требований работодателей в необходимости подготовки специалистов, владеющих знанием детской книги, как комплексного предмета, в котором органично сочетаются текст и иллюстрация; умеющих работать с читателями детьми; способствовать формированию художественного вкуса

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	<i>51</i>
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	<i>40</i>
в том числе:	
лабораторные занятия	<i>0</i>
практические занятия	<i>0</i>
контрольные работы	<i>0</i>
курсовая работа (проект) (<i>если предусмотрено</i>)	<i>0</i>
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	<i>11</i>
в том числе:	
Домашняя работа Подготовка к семинарам	<i>ЗФО</i> <i>67/10/0\57</i>
<i>Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет</i>	

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Иллюстрация детской книги

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)	Объем часов Мах (Теор./практ./самост.)	Уровень освоения
1	2	3	4
Введение	Предмет, структура, задачи дисциплины «Иллюстрация детской книги». Книга для детей, как единый художественный организм, синтез искусств. Иллюстрация как неотъемлемая часть книги для детей. Творческое содружество писателя и художника. Особенности иллюстрирования книг для детей разного возраста. Роль художественной иллюстрации в формировании нравственных и эстетических идеалов подрастающего поколения. Зависимость качества иллюстраций, оформления книги от культуры полиграфического производства. Деятельность издательств по выпуску иллюстрированных книг для детей. Практика переиздания лучших детских книг с иллюстрациями мастеров книжной графики (серии «Художники – детям», «Избранные детские книги советских художников») Сохранение лучших достижений отечественной книжной графики. Традиции и новаторство.	<u>1(1/0/0)</u>	1
Раздел 1	Книжная иллюстрация, как особое явление художественной культуры	5(5/0/0)	1-2
Тема 1.1 Природа и специфика художественной книжной иллюстрации	Природа и специфика художественной книжной иллюстрации. Книжная иллюстрация, как особое явление художественной культуры. Особенности предмета изображения. Задачи углубленного раскрытия идейно-художественного своеобразия литературного произведения: темы, идеи, языка, композиции. Роль иллюстрации в целостном восприятии и оценке прочитанного. Активность творческой позиции художника. Характер интерпретации литературного текста. Индивидуальность трактовки. Синтез слова и изображения. Художественная иллюстрация детской книги, как произведения искусства. Особенности изобразительного языка иллюстрации. Зависимость языка иллюстрации от специфики литературного произведения, творческой индивидуальности художника. Основные средства художественного выражения в иллюстрации: линия, цвет, композиция рисунка, а так же - мимика, жесты, движения героев, пейзаж, интерьер, костюм и др. Функции иллюстрации.	<u>3(3/0/0)</u>	
Тема 1.2 Историческое развитие иллюстрации в отечественной детской книге XIX-XX века	Историческое развитие иллюстрации в отечественной детской книге XIX-XX века. Классификация книжной иллюстрации. Виды иллюстраций в зависимости от связи с литературным текстом, места в книге и на каждой странице. Их основное назначение и содержание. Историческое развитие. Основные этапы развития книжной иллюстрации. «Букварь» Кориона Истомина. Эпоха «красивой книги»: художники Абрамцевского кружка. Развитие традиций реалистической графики: художники А. Агин, Д. Кардовский. Становление книжной иллюстрации в 20-е годы XX столетия. Развитие в 30-50гг, с конца 50-х и до наших дней.	<u>2(2/0/0)</u>	
Раздел 2.	Историческое развитие отечественной детской книжной иллюстрации в тематико-жанровом преломлении	42(32/0/10)	
Тема 2.1 Иллюстраторы устного народного творчества (сказок и др. жанров)	Иллюстраторы русских народных сказок. Творчество первой русской художницы – сказочницы Е. Поленовой . народные истоки ее иллюстраций. Национальный колорит. Любовь к родной природе, русской старине. Иллюстрации к сказкам «Белая уточка», «Война грибов», «Сынко-Филипко». Новизна художественных приемов. Синтез реальности и фантазии. Творчество И. Билибина Связь с искусством художников Абрамцевского кружка. Постоянство темы. Знание старины. Отражение древнерусского быта и национальных традиций. Внимание к деталям национальной одежды, архитектуры. Создание новой формы кижки-тетрадки. Серия сказок А.С. Пушкина: «Царевна-лягушка», Иван-царевич и серый волк», «Василиса Премудрая». Иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина- вершина творчества И. Билибина. Разнообразие в оформлении: орнамент, полосные рисунки, полуполосные, рисунки на полях, заставки, концовки, буквы. Индивидуальность стиля. «билибинский»	<u>7(6/0/1)</u>	

	<p>стиль - графическое представление с учетом традиций древнерусского и народного искусства, тщательно прорисованный и подробный узорчатый контурный рисунок, расцвеченный акварелью. Использование принципов аппликации. Историческое значение творчества И.Билибина.</p> <p>Творчество Ю. Васнецова. Интерпретация русского фольклора. Вятские истоки творчества. Традиции лубочной картинки, дымковской игрушки. Условность сказочной реальности, образной системы. Цвет, как средство эмоциональной характеристики, его декоративность, театрализация игрового действия. Народные основы нравственных идеалов в иллюстрациях потешек, пестушек, сказок. Философия гармонии мира, добра и красоты. Принципы целостного оформления книги. Веселая фантазия, лиризм, игровое начало в иллюстрациях к книгам «Ладушки», «Радуга-дуга», «Русские сказки».</p> <p>Творчество Т. Мавриной. Творческая биография художницы. Истоки творчества. Связь с русским фольклором. Влияние импрессионизма и народной росписи на художественную манеру Т.Мавриной. Динамизм рисунка, точность передачи общего эмоционального ощущения, личного переживания текста. Условность и обобщенность образов. Щедрая декоративность. Смелость цветовых сочетаний. Народность гуманистических идеалов добра и красоты, этических представлений. Выражение философского смысла сказки. Следование тексту, его художественным особенностям. Иллюстрации к сказкам «Марья- Моревна» , «В тридевятом царстве» и др. Новаторские приемы в оформлении книги. Восприятие текста и иллюстрации, как единого организма.</p> <p>Творчество Е. Рачева. Творческая биография. Иллюстрации к сказкам о животных. Прием антропоморфизма. Басенная направленность иллюстраций. Выявление человеческих характеров и отношений через образы животных. Острота и выразительность характеристик. Социальные и нравственные аспекты. Сатирическое начало. Выявление национального колорита при оформлении сказок: русских, украинских, венгерских, народов Севера. Подробность в прорисовке национальных деталей одежды, убранства жилищ, главных персонажей. Иллюстрации к книгам «Теремок», «Рукавичка», «Сказки народов Севера», «Басни» И. Крылова, «Басни» С. Михалкова. Идеино-воспитательное и эстетическое значение иллюстраций.</p> <p>Творчество Л. Токмакова. Иллюстрации к сборнику «Русские народные сказки про зверей». Конструктивизм в иллюстрациях. Народные основы творчества. Острое ощущение детства.</p> <p>Творчество Г. Павлишина. Иллюстрации к сборнику «Амурские сказки». Опора на традиции народов Севера. Интерес к материальной культуре народов Севера, отражение знаний материальной культуры Севера в иллюстрациях.</p> <p>Творчество А. Елисеева. Иллюстрации к сказкам, потешкам, пословицам. Веселый характер иллюстраций. Лиричность. Самобытность. Иллюстрации к сборнику «На море, на океане, на острове Буяне». «Запел Петушок».</p> <p><u>Самостоятельная работа</u></p> <p>Изучение творчества художников : В. Лосин. Иллюстрации к сказкам «Репка», «Хаврошечка», «Маша и медведь». Реалистическая подоплека в иллюстрациях.</p> <p>В. Перцов. Иллюстрации былин «Ваня Датский», «Садко», «Былины». Приобщение ребенка через иллюстрации к историческому прошлому. Истоки творчества: древнерусская живопись, иконопись. Соединение документальности и художественной выразительности</p>		
<p>Тема 2.2 Иллюстраторы русской литературной сказки</p>	<p>Иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина.</p> <p>В. Конашевич. Творческая биография художника. История работы над сказками А.С. Пушкина. Декоративность. Праздничность. Условность сказочного мира строгая композиция продуманность рисунка. Театрализованный характер иллюстраций. Манера свободного акварельного рисунка.</p> <p>Т. Маврина Сборник «Лукоморье». Особенности отбора сказок в сборник, порядок расположения.</p>	<p>5(4/0/2)</p>	

<p>1-й половины XIX века</p>	<p>Особенности композиционных построений. Динамизм книжной иллюстрации. Эмоциональная роль цвета. Быстрота и легкость рисунка. Индивидуальность стиля. Образная система иллюстраций. Раскрытие национальных основ сказок А.С. Пушкина. Приобщение ребенка к сокровищам национальной художественной культуры.</p> <p>Б. Дехтерев. Особенности художественного оформления сказок А.С. Пушкина. Внимание к историческому фону. Обстановке. Законченность, эlegantность рисунка. Реалистическая выразительность в «Сказке о рыбаке и рыбке».</p> <p>Иллюстрации к сказке П.П. Ершова «Конек-Горбунок».</p> <p>В. Милашевский. Сочетание сказочной реальности. Своеобразная трактовка образа Конька-Горбунка. Изохренное чувство цвета. Нарядность. Особенности стиля художника, истоки которого во впечатлениях детства.</p> <p>Д. Дмитриев. Техника ксилографии. Оригинальная трактовка сказки. Преобладание сатирической направленности в изображениях царя.</p> <p>Иллюстрации к сказке А.Погорельского «Черная курица или Подземные жители».</p> <p>В. Пивоваров. Особенности композиции. Решение художественного своеобразия книги через композицию. Целостность художественного оформления книги.</p> <p>Н. Гольц. Смысловая нагрузка цвета. Решение художественного своеобразия книги через цвет. Два варианта иллюстраций. Сходство и различия</p> <p><u>Самостоятельная работа обучающихся</u> - Сравнение иллюстраций к сказкам А.С. Пушкина О. Зотова, С. Острова, с иллюстрациями В. Конашевича, Т. Мавриной, Б. Дехтерева.</p>		
<p>Тема 2.3 Иллюстрации А.Ф. Пахомова к «Азбуке» Л.Н. Толстого</p>	<p>Творческая биография художника. Новизна изобразительной тематики. Нравственные идеалы художника, их совпадения с нравственными идеалами автора «Азбуки». Истоки творчества. Деревенское детство. Обучение в крестьянской школе. Главные герои «Азбуки», их характеристика. Высокая духовность образов. Доброта и поэтичность. Гармония духовного и физических начал. Единства внутренней жизни героев и ее внешних проявлений. Глубокий психологизм, простота, лаконизм рисунка. Создание портретной галереи детских образов в иллюстрациях к «Азбуке». Особенности художественной выразительности: рисунок простым карандашом. Вариант «Азбуки» в цвете.</p>	<p>2(1/0/0)</p>	
<p>Тема 2.4 Первые психологическая иллюстрация, Д. Кардовский</p>	<p>Иллюстрации к повести А.П. Чехова «Каштанка». Развитие традиций русской реалистической графики. Начало психологической иллюстрации в детской книге. Проникновение художника в мир А.П. Чехова и мир изображенной героини. Умелое раскрытие психологических состояний Каштанки. Оригинальная техника рисунка – уголь.</p>	<p>2(1/0/0)</p>	
<p>Тема 2.5 Содружество В. Лебедева и С. Маршака</p>	<p>Творческая биография В. Лебедева. Творческое содружество В. Лебедева и С. Маршака. В. Лебедев-воспитатель художественной молодежи. График-новатор. Разработка В. Лебедевым принципов иллюстрирования детской книги. Периодизация творчества. 1-й период творчества. Близость иллюстраций языку плаката, агитационно-массового искусства. Лаконизм, условность. Схематизм. Отбор наиболее емких деталей. Занимательность рисунка. Иллюстрации к стихотворениям «Цирк», «Мороженое», «Вчера и сегодня», «Усатый-полосатый», «Багаж». Эволюция художественной манеры В.Лебедева после обвинений в формализме во 2-м периоде творчества. Отход от условности, схематизма. Появление реальной среды. Пейзажа, лирики, живописности. Реалистическое наполнение образов. Значение творчества В. Лебедева для развития книжной графики.</p> <p><u>Самостоятельная работа обучающихся</u></p> <p>Новые варианты издания стихотворений «Цирк», «Багаж», Усатый-полосатый». Сравнение их с иллюстрациями 1-го периода.</p>	<p>3(2/0/2)</p>	
<p>Тема 2.6 Художники анималисты в</p>	<p>Художники московской школы:</p> <p>В.А. Ватагин. Творческая биография художника. Постоянство главной темы. Истоки творчества. Значение для его творчества зоологического образования. Прикладной характер его творчества. Иллюстрации к книге</p>	<p>7(6/0/1)</p>	

<p>детской природоведческой книге</p>	<p>Р.Киплинга «Маугли». Реалистическое изображение видовых особенностей зверей. История создания. Варианты издания книги.</p> <p>Г.Е. Никольский. Творческая биография художника. Традиции В.Ватагина в творчестве. Биологическое образование. Знание не только животного, но и растительного мира. Интерес к пейзажу. Пейзаж, как важнейший компонент иллюстрации. Мастерство пейзажа. Иллюстрации к произведениям С.Аксакова, А.Блока, К.Паустовского, М.Пришвина, цветных вкладок к «Лесной газете» В.Бианки.</p> <p>Художники ленинградской анималистической школы:</p> <p>Е. Чарушин. Истоки творчества. Влияние среды и воспитания на формирование интересов, художественного и литературного таланта. Читательский адрес и главная тема творчества. Новизна раскрытия анималистической тематики. Сравнение подходов к изображению животного у Е. Чарушина и В. Ватагина. «Концепция» зверя у Е. Чарушина. Единство нравственного и эстетического начал. Раскрытие индивидуальности зверя, его психологии, настроения. Точность в передаче внешнего облика. Мягкий юмор, отсутствие слащавости и сентиментальности. Интерес к звериному детенышу. Характеристика иллюстрации к книгам С. Маршака, И. Смирновой. Собственно книги Е. Чарушина, как автора текста и иллюстраций.</p> <p>В. Курдов. Творческая биография художника. Роль В.Лебедева в становлении В. Курдова, как детского «звериного» художника. Интерес к черно-белому рисунку. Своеобразие техники рисунка. Мастерство В. Курдова – графика. Иллюстрации к сказке Р. Киплинга «Рики-Тики-Тави»-вариант 30-х годов. Новые варианты сборника Р. Киплинга «Сказки» – 90-х годов. Введение цветных акварельных иллюстраций. История создания, художественные особенности и варианты (40-е годы и 90-е годы) книги В. Бианки «Лесная газета». Образец соответствия текста и иллюстраций.</p> <p>Современные художники природоведческой детской книги:</p> <p>М. Митурич. Творческая биография художника. История династии художников Хлебниковы – Митурич. Краткий обзор творчества отца П. Митурича, матери В. Хлебниковой. Работа М. Митурича над книгой о природе, опора на традиции родителей, прежде всего матери. Преобладающее значение цвета в его иллюстрациях. Содружество с Г. Снегиревым. Иллюстрации к книгам Г. Снегирева «Обитаемый остров». «Про оленей», «След оленя», «Голубая Тува» и др. Свобода и живописность манеры. Декоративность. Условность цвета и композиции. Передача ритма, интонации художественной прозы.</p> <p>Н. Чарушин. Творческая биография художника. Школа отца Е. Чарушина. Самобытность Н. Чарушина, как художника. Орнитологический уклон. Иллюстрации к книгам «С севера на Юг» Н. Сладкова; «Рассказы и сказки» и «На великом морском пути» В. Бианки; к книгам отца Е. Чарушина. Творческое содружество с поэтом П. Барто. Иллюстрации к книгам П. Барто «Пусть поют птицы», «Когда поют птицы». Постоянство темы. Совершенство в изображении мира птиц.</p> <p>Н. Устинов. Творческая биография художника. Живописная манера. Поэтический взгляд на природу. Позиция лирического созерцателя. Точность передачи состояния природы. Идея гармонии, единства природного мира. Иллюстрации к книгам Г. Снегирева «Черничное варенье»; К. Ушинского «Четыре желания»; Г. Скребицкого «Четыре художника»; И. Бунина «Листопад»; Ф. Тютчева «Все вторит»; С. Есенина «Лебедушка»; М. Пришвина «Лисичкин хлеб», Ю. Ковалев «Полынные сказки» и др.</p> <p><u>Самостоятельная работа обучающихся</u></p> <p>Сравнить иллюстрации к сказкам Р. Киплинга: В. Курдова и Р. Киплинга.</p>		
<p>Тема 2.7 Иллюстраторы сказки А. Толстого «Золотой ключик</p>	<p>История создания иллюстраций к сказке А.Толстого «Золотой ключик или Приключения Буратино».</p> <p>Б. Малаховский. Первые иллюстрации. Сатирическая направленность. Динамизм, живость иллюстраций. Удачно найденный изобразительный образ, соответствие его образу в книге.</p> <p>А. Каневский. Первые цветные иллюстрации. Первая попытка разработать психологический портрет Буратино. Характеристика других образов сказки.</p>	<p>3(2/0/1)</p>	

или Приключения Буратино»	<p>Л. Владимирский. Завершение психологической характеристики героя. Наиболее удачная передача деревянной сущности Буратино. Веселый, оптимистичный, детский характер иллюстраций.</p> <p>М. Скобелев. Опора на приключенческую основу книги. Передача событийной, авантюрной основы сказки. Трактовка иллюстрации, как театрального представления, разыгрываемого куклами.</p> <p>А. Кошкин. Новизна художественного строя, графической интонации. Столкновение сверхъестественного и бытового. Подчеркнутая натуралистичность деталей. Двойственность реальности и ирреальности мира. Близость трактовки образа Буратино к итальянскому первоисточнику (Пиноккио уныл, меланхоличен).</p> <p><u>Самостоятельная работа обучающихся</u></p> <p>Подготовить сообщение иллюстрации к сказке «Золотой ключик или приключения Буратино» А. Кокорина.</p>		
Тема 2.8 Иллюстраторы сказок К. Чуковского	<p>Знакомство с наиболее интересными с художественной точки зрения иллюстрациями к произведениям К. Чуковского.</p> <p>В. Добужинский. Творческая биография художника. Принадлежность к направлению «Мир искусства», определившее его отношение к детской книге. Интерес к сказке. Иллюстрации к сказкам Г.-Х. Андерсена «Свинопас» и Ю. Олеши «Три толстяка». Иллюстрации к сказке К. Чуковского «Бармалей». История создания сказки. Инициатива В. Добужинского. Яркость, праздничность, изысканность формы. Обилие выдумки, фантазии.</p> <p>В. Конашевич. Творческое содружество с К. Чуковским. История создания иллюстраций к сказкам «Муха-Цокотуха», «Федорино горе», «Айболит». Творческие поиски. Сочетание в иллюстрациях строгой композиционной продуманности, легкости, остроумия художника. Праздничность, нарядность иллюстраций. Динамизм, артистичность, свобода манеры. Условность сказочного мира. Декоративность цвета, обобщенность формы, игрушечность персонажей. Любовь к обилию деталей. Неистощимость творческой фантазии и изобретательности. Обогащение литературного произведения новыми художественными подробностями в иллюстрации. Атмосфера веселья и игры. Особенности воздействия иллюстраций В. Конашевича на детей.</p> <p>М. Митурич. Иллюстрации к сказкам К. Чуковского. Атмосфера таинственности и веселья. Свобода импровизации. Оригинальность трактовки. Артистизм, легкость линий, музыкальность ритмов, эмоциональность цвета. Проникновение в поэтическую структуру текста.</p> <p><u>Самостоятельная работа обучающихся</u></p> <p>Подготовить сообщение по иллюстрации «Краденое солнце» С. Острова.</p>	3(2/0/1)	
Тема 2.9 Иллюстраторы зарубежной литературной сказки	<p>Знакомство с наиболее интересными с художественной точки зрения иллюстрациями к зарубежным литературным сказкам</p> <p>Г.А.В. Траугот. Иллюстрации к сказкам Г.-Х. Андерсена. Соединение реальности и фантазии. Романтическая окрашенность. Ассоциативность художественного мышления. Высокая интеллектуальность. Артистизм. Роль цвета в раскрытии идейного замысла. Личное отношение к литературной действительности. Глубина проникновения, самостоятельность трактовки.</p> <p>В. Пивоваров. Иллюстрации к сказкам Г.-Х. Андерсена. Иносказательность художественного языка. Лиризм, острота восприятия. Занимательность иллюстраций. Овеществление образной, поэтической метафоры. Особенность интерпретации текста..</p> <p>А. Кокорин. Иллюстрации к сказкам Г.-Х. Андерсена. Отбор сказок. Своеобразие трактовки. Обращение к «нижнему уровню», то есть бытовому характеру сказок. Особенности композиции. Свобода рисунка.</p> <p>Г. Калиновский. Иллюстрации к сказкам Л. Кэрролла. Абстрагирование от реальности, бытовых подробностей. Форма фантастических сновидений. Философская обобщенность. Психологическая разработка образов. Передача внутреннего состояния, настроения героев. Высокая эмоциональность. Решение нравственных проблем. Условность сказочной действительности. Единство образного мира иллюстраций и литературных произведений.</p> <p>Б. Диодоров. Иллюстрации к сказкам С. Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями», А. Милна «Винни Пух и все, все, все...» Своеобразие интерпретации сказок Б. Диодоровым. Высокая культура</p>	7(6/0/1)	

	художественного оформления. Изысканность приглушенной цветовой гаммы. Филигранность отделки рисунка. Совершенное знание стиля и эпохи сказки. Детскость мироощущения. Эстетическая ценность иллюстраций. Н. Цейтлин. Иллюстрации к сказкам Бр. Гримм. Интерес к бытовой сказке («Горшок каши», «Храбрый портной» и др.). Меткость комических характеристик. Добрый юмор. Вышучивание человеческих пороков. Гротесковость образов. Передача национального колорита, житейской мудрости сказок. <u>Самостоятельная работа обучающихся.</u> Иллюстрации к сказкам Ш. Перро: Б. Дехтерева, Э. Булатова, О. Вамильева. Сравнительный анализ. Сравнительные интерпретации литературных текстов каждым из художников. Система средств художественной выразительности.		
Тема 2.10 Художники веселой детской книги	Знакомство с иллюстраторами к веселым стихам, сказкам отечественных и зарубежных авторов. В. Чижиков. Иллюстрации к сказкам К. Чуковского, Э. Успенского, С. Михалкова, А. Усачева. Особенности сказочного мира В. Чижикова. Атмосфера доброты и веселья. Комедийность ситуаций и характеров. Округлость и мягкость линий. Богатство и непосредственность поз. А. Каневский. Создание иллюстраций к веселым стихам и рассказам для детей. Ранние иллюстрации к стихам А. Барто: «Девочка ревушка», «Мальчик наоборот». Рисунки к сказкам К. Чуковского «Мойдодыр», С. Маршака «Кошкин дом». Идея победы добра над злом. Воспитательное значение гротесковой сатирической формы. <u>Самостоятельная работа обучающихся.</u> Веселые иллюстрации А. Сутеева, Ф. Лемкуля. Сравнительный анализ. Особенности манеры каждого из художников.	3(2/0/1)	
Раздел 3.	Книжная иллюстрация в работе с детьми и подростками	3(2/0/1)	
Тема 3.1 Книжная иллюстрация в работе с детьми и подростками	Формы и методы работы с книжной иллюстрацией среди детей младшего школьного возраста: индивидуальные, групповые. Опора на игровые формы. Формы и методы работы с книжной иллюстрацией среди подростков: индивидуальные, групповые. <u>Самостоятельная работа обучающихся.</u> Предложить выставки-иллюстрации «Сказки А.С. Пушкина», «Сказки К. Чуковского», «Сказки Г.-Х. Андерсена», «Сказки Ш. Перро».	3(2/0/1)	
Всего:		51(40/0/11)	

*Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).*

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета литературы

указывается наименование

указываются при наличии

указываются при наличии

Оборудование учебного кабинета: _____

Технические средства обучения: Аудио и видео материалы (презентации флэш карты), компьютер, проектор, экран. Фонд текстов, фонд иллюстративного материала, портреты художников).

- фонд иллюстрированных изданий

- презентации

- портреты художников

- проектор, экран

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Учебники и учебные пособия

Основная литература:

1. По дорогам сказки : книжная графика Эрика Булатова, Олега Васильева, Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова Виктор Пивоваров, Илья Кабаков, Эрик Булатов. – Москва : Изд-во Арт Волхонка, 2015.

2. Герчук, Ю. Художественная структура книги / Ю. Герчук. – Москва : РИП-Холдинг, 2014. – 216 с.

3. Гольц, Н. Книжная и станковая графика / Н. Гольц. – Москва : Издат. Дом Мещерякова, 2012 .

4. Чапкина, М. Московские художники детской книги / М. Чапкина. – Москва : Изд-во Контакт-Культура, 2008.

5. Иван Яковлевич Билибин : 1876-1942 альбом / авт.-сост. Т. Ф. Верижникова. – Санкт-Петербург, 2002. – 175 с. – (Художники – детям).

Дополнительные источники:

1. Ганкина, Э. З. Русские художники детской книги / Э. З. Ганкина. – Москва : Сов. художник, 1963. – 273 с.

2. Художники детской книги о себе и своем искусстве : статьи, заметки, выступления / сост. В. Глоцер. – Москва : Книга, 1987. – 305 с.

3. Галанов, Б. Платье для Алисы. Художник и писатель : диалоги. – Москва : Книга, 1990. – 302 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>Уметь: раскрывать и доносить до пользователя историческое и общечеловеческое значение литературных произведений, через знакомство с книжной иллюстрацией</p> <p> находить связи между идейным смыслом, художественными особенностями литературного произведения и иллюстрацией</p> <p> разбираться в особенностях творчества и своеобразии стиля лучших мастеров отечественной книжной графики</p> <p> использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности</p> <p>знать:</p> <p> историю развития книжной иллюстрации</p> <p> специфику художественной иллюстрации книги</p> <p> лучших отечественных иллюстраторов детских книг</p> <p> современное состояние отечественной иллюстрации детской книги</p> <p> основные направления, методы и формы работы с книжной иллюстрацией</p> <p> состояние отечественной иллюстрации детской книги</p>	<p><i>Дифференцированный зачет</i></p>

Приложение

Особенности реализации учебной дисциплины ОГСЭ. 06 Иллюстрация детской книги для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В освоении учебной дисциплины ОГСЭ 06. Иллюстрация детской книги инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа - консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Описание материально-технической базы для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушениями зрения.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте:

– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые диктофоны; специальное программное обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы.

– Сурдотехническая аудитория: радиокласс «Сонет-Р», программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность выбора обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, устно), увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на промежуточной аттестации не более 1 часа, использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.