МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра теории и истории искусства

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСКУССТВА ГРАФИКИ В РУССКОМ И СОВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Направление подготовки 50.04.03 «История искусств»
Направленность (профиль) «Теория и история русского и советского искусства: интеграция в международные контексты»
Уровень квалификации выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2019

Проблемы изучения искусства графики в русском и советском искусстве
Рабочая программа дисциплины
Составитель:
к.п.н., доцент, доцент кафедры теории и истории искусства Э.Г. Швец

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
теории и истории искусства
№15 от 24.06.2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка
1.1. Цель и задачи дисциплины *(модуля)*
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
2. Структура дисциплины *(модуля)*
3. Содержание дисциплины *(модуля)*
4. Образовательные технологии
5. Оценка планируемых результатов обучения
5.1. Система оценивания
5.2. Критерии выставления оценок
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине *(модулю)*
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Список источников и литературы
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины *(модуля)*
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
9. Методические материалы
9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий
9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ
9.3. Иные материалы

Приложения
Приложение 1. Аннотация дисциплины
Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – знакомство магистрантов с этапами развития искусства графики, в контексте истории, науки и культуры XVIII - XX века. Формирование навыков интерпретации произведений искусства этого времени, в контексте культурной жизни России. Работа с источниками и научной литературой; формирование представлений о месте русского графического искусства в контексте истории искусства и истории науки России.

Задачи дисциплины:

- дать представление об основных этапах эволюции развития графического искусства в России и русского искусства в целом;
- раскрыть и объяснить наиболее важные закономерности художественных процессов графического искусства России в XX веке;
- охарактеризовать признаки технических нормативов и эстетических принципов графического искусства.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	**Индикаторы компетенций** (код и наименование)	**Компетенция** (код и наименование)
ПК-1 Способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры	*ПК-1.1* Способен к организации и подготовке проведения научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры	*Знать:* - технико-технологические особенности основных памятников графического искусства; *Уметь:* - представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением искусства графики; - ориентироваться и работать с основными трудами по технике и технологиям искусства создания графических листов; *Владеть:* - понятийным аппаратом истории искусства;
	ПК-1.2 Способен к осуществлению с поэтапным контролем и проверкой научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и	*Знать:* - контекстуальный анализ понятийного аппарата, используемого в различных отечественных теоретических школах и направлениях истории искусства; *Уметь:* - анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные, семантические, социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства, а также роль человеческого

	прикладных дисциплин	фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства; *Владеть:* - методологией научных исследований в области истории русского и советского графического искусства;
ПК-2 Способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	*ПК-2.1* Способен анализировать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	*Знать:* - памятники графического искусства в широком культурном контексте; - основные произведения памятников графического искусства; *Уметь:* - анализировать памятники графического искусства с точки зрения проблем культуры его создавшей; *Владеть:* - основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения;
	ПК-2.2 Способен обобщать и излагать полученные результаты с учетом требований и норм современных междисциплинарных подходов	*Знать:* - художественно-образную структуру произведения графического искусства; *Уметь:* - выявлять ценностные и социальные черты искусства, его идей и образов; *Владеть:* - основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства;

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Проблемы изучения искусства графики в русском и советском искусстве» относится к дисциплинам формируемая участниками образовательных отношений части учебного плана.

Для освоения дисциплины «Проблемы изучения искусства графики в русском и советском искусстве» необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплины «Комплектование, учет и хранение музейных коллекций».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплины «Архитектура публичного праздника и церемонии в России и Европе XVIII - XIX веков».

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 32 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 94 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			контактная				Промежуточная аттестация	Самостоятельная работа	
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия			
1.	*Раздел 1.* История и специфика графического искусства в России	**4**	**4**	**2**				**14**	Участие в семинарском занятие
2.	*Раздел 2.* Книжное искусство и станковые формы графики в России XVIII	**4**	**2**	**4**				**16**	Участие в семинарском занятие
3.	*Раздел 3.* Печатное и графическое искусство России 1-й пол. Х1Х века	**4**	**2**	**2**				**16**	Участие в семинарском занятие
4.	*Раздел 4.* Графическое искусство России 2-й пол. Х1Х века	**4**	**2**	**2**				**16**	Участие в семинарском занятие
5.	*Раздел 5.* История и теория отечественного печатно-графического искусства советской и постсоветской эпохи	**4**	**2**	**4**				**16**	Участие в семинарском занятие
6.	*Раздел 6.* Наука и технология XX века	**4**	**4**	**2**				**16**	Участие в семинарском занятие
7.	*Экзамен*	**4**		*п*	*п*	*п*		*п*	*экзамен*
8.	итого:		**16**	**16**			**18**	**94**	

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	*Раздел 1.* История и специфика графического искусства в России	Книга в Московской Руси XVII века, медленная эволюция ее формы и направлении к светской культуре. Характер рукописных почерков и типографских шрифтов. Шрифты Анисима Радишевского как продолжение традиции Петра Мстиславца (завершение раннего развития шрифтовой культуры). Более продолжительная и устойчивая традиция шрифтов Ивана Федорова. Более динамичные тенденции развития характера почерков (проведенные А.Г.Шицгалом исследования документов государственных канцелярий русского двора, его вывод о тенденциях сближения форм кириллицы с латиницей). Характер оформления учебных (для обучения детей) изданий, появление в них иллюстраций с изображением бытовых сцен нравоучительного содержания. Технические нововведения: использование в конце XVII века «фряжского стана» (итальянского станка) для печатания гравюр намеди. Жанр «конклюзий» (предшествовавших афишам и программам) в русской культуре. Использование медной гравюры для печатания книжных иллюстраций. Отражение в их образно-пространственном строе стиля живописи Симона Ушакова. Аллегорические изображения в изданиях сочинений Симеона Полоцкого. Пространственная неоднородность элементов шрифтовых, изобразительных и декоративных элементов в русской книге второй половины XVII века, печатаемой с применением разных техник (высокой и глубокой печати). Использование медной гравюры для печатания одновременно и текста, и изображений; «Букварь Ка-риона Истомина», принципы смыслового и композиционного взаимодействия слова и изображения в этом издании, сравнение этих принципов с теми, что используются в современных букварях. Русская рукописная «прагазета» («Куранты», или «Столбцы» — название дано по форме материальной конструкции: вертикальный свиток) , выпускавшаяся в количестве от одного до двух экземпляров со времени Михаила Федоровича Романова. Ранние формы рекламы дографической стадии (предметная реклама, аудио-реклама и аудио-драматическая реклама: вывешивание на всеобщее обозрение предметов торговли, официальные оповещения «криком», роль юродивых в передаче «ходячей молвы»). Ранние русские лубки: пояснение термина, истоки, содержание, техника исполнения, образный строй (их первоначальное название — «фряжские листы»). Взаимодействие на уровне народной культуры русской и европейской традиций. «Библия Василия Кореня», ее художественно- технические особенности
2.	*Раздел 2.* Книжное искусство и станковые формы графики в России	Петровская эпоха в искусстве книги. Историческая предопределенность реформ Петра I, формы их проведения. Две культуры — народная и официальная — внутри одного исторического периода. Гражданский шрифт, причины и формы

	XVIII	его введения. Принципы классификации изданий петровской эпохи, четыре группы: дореформенные; предреформенные (выпускаемые по заказу Петра I за границей); послереформенные, печатаемые новым шрифтом; послере-форменные, печатаемые дореформенным шрифтом. Анализ художественно-технических особенностей изданий каждой группы. Новые задачи печати. Выпуск светских книг, преимущественно изданий научной, учебной и политически-пропагандистской литературы. Объяснение причин, по которым даже после проведения шрифтовой реформы некоторые ее номера печатались старым шрифтом. Посредническая роль этой газеты между верхушечной и народной культурой (заимствование лубком из «Ведомостей» и образная интерпретация сенсационных, любопытных народу, оповещений). Начало систематической политической и коммерческой газетной рекламы. Конструктивно-пространственные особенности петровских «Ведомостей». Гравюра на металле первой четверти XVIII века, ее функции в книге и вне ее. Проявление стиля «барокко» в гравюрах, выполняемых по официальному заказу. Зрелищный характер резцовых гравюр братьев Алексея и Ивана Зубовых. Соответствие их стиля таким формам рекламных акций, как организация триумфальных шествий, фейерверки по случаю петровских побед и т.п. Русская народная картинка петровской эпохи. Оппозиционная по отношению к реформам Петра I Москва — главный центр производства лубков. Острая политическая их направленность. Художественные средства выразительности народной обрезной деревянной гравюры. Роль цвета в ней. Взаимодействие слова и изображения, плоскостность, декоративизм, развлекательность, простонародная лексика, ярмарочно-балаганная драматургия, легкость запоминания текстов — принципы лубка, воспринятые от него плакатом последующих эпох, вплоть до наших дней. Русская книга полутора десятилетий после смерти Петра I. Издания Академии наук, появление беллетристики. Стилевые изменения в оформлении книги. Элементы стиля рококо на русской почве. Первый русский журнал («Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в «Ведомостях» — приложение к газете «Санкт-Петербургские ведомости», начало издания — 1728 г.). Форматы и пропорции изданий, характер переплетов, форзацев. Значительная зависимость искусства русской книги этой поры от европейских, преимущественно немецких, образцов. Русская книга середины XVIII века (елизаветинская эпоха). Издательская деятельность М. В.Ломоносова. Открытие Московского университета, организация типографии при нем. Университетские издания. Стилевые изменения в искусстве книги этого периода. Особенности стиля, именуемого в истории материальной культуры «елизаветинским рококо», или «елизаветинским барокко»), проявление этого стиля в шрифте, орнаменте, книжных пропорциях, в принципах компоновки титульных листов и посвятительных страниц. Русская

		книга последней трети XVIII в. (екатерининский период). Издательская деятельность А. Н.Радищева и Н.И.Новикова. Развитие частной издательской деятельности дворян. Просветительные традиции в книгоиздательской деятельности. Развитие журналистики. Выпуск альманахов, журналов. Масонские ложи и их издательская деятельность. Официальные издания Екатерины II и ее приспешников, таких, например, как граф Струйский, печатавший в своем имении, в Рузаевке, верноподданические, пустые по содержанию, но великолепно оформленные книги. Обозначение двух тенденций в развитии книжного искусства: библиофильской и демократической. Стилевые изменения в книжном искусстве (движение от стиля «рококо» к «классицизму»). Просветление шрифтов, удлинение (по высоте) форматов изданий, облегчение, просветление цветовой гаммы при раскраске гравированных иллюстраций. Искусство книжной иллюстрации XVIII века. Теоретические разработки программ иллюстрирования произведений Г.Р.Державина. Записки А.Н.Оленина об иллюстрировании «Од» Державина. Ф.И.Буслаев об искусстве русской иллюстрации XVIII века, о целях художника-иллюстратора и о соотношении слова и изображения в книге. История печатной обложки (слепая, с ярлыком, наборная, подобная титульному листу). Рисунок XVIII века как самостоятельный вид искусства. Нормы классицистической эстетики. Методика обучения рисованию в Российской Академии художества. Станковая гравюра XVIII века. Различные техники гравюры на металле, использование русскими мастерами их выразительных возможностей. Альбомные издания, построенные на гравюрном материале (елизаветинской и екатерининской эпох). Русский лубок середины и второй половины XVIII века. Лубки, отпечатанные с деревянных и медных досок. Особенности художественного языка медной народной гравюры. Постановка проблемы взаимоотношения «своего» и «чужого» в русской культуре на материале медного лубка (анализ сюжетов, композиций, образного строя). Лубок как один из «главных героев», или элемент синтетического ярмарочного искусства эпохи «бесписьменного склада культуры зрителей» (слова ЮЛотмана).
3.	*Раздел 3.* Печатное и графическое искусство России 1-й пол. Х1Хвека	Русское типографское искусство первой четверти XIX века. Дворянский период культуры. Развитие типографского и издательского дела при слабой степени коммерциализации книгораспространения. Меценатство в книгоиздательстве. «Александровский ампир» в книжном искусстве. Европеизация книги под воздействием процесса сближения русской и французской культур в начале XIX века. Отражение в книге патриотических настроений, связанных с событиями Отечественной войны 1812 года. Обращение к материалам собственной истории, находящейся в преемственной связи (через Византию) с Древней Элладой, и к собственно народной крестьянской жизни, консервативной, а потому

		сохранившей в реальных формах элементы культуры, восходящие к античности. Эта специфика русского позднего классицизма в полной мере отразилась в содержании и оформлении книг. Построенность, уравновешенность, чистота пропорций изданий первой четверти XIX века. Использование политипажей. Вхождение в оформление периодических изданий и альманахов масонской символики, характерной для соответствующих изданий конца XVIII века не только декоративная, как и в последующие десятилетия, но и смысловая их роль. Издания декабристов. Прижизненные издания Пушкина. Нарастание к 30-м годам романтических, деструктивных тенденций в оформлении русской книги. Иллюстрации в прижизненных пушкинских изданиях, отношение к ним Пушкина. Авторская графика поэта, отношение к этому наследию последующих поколений иллюстраторов Пушкина. Издательс-кая деятельность А.Ф.Смирдина; оформление альманахов «Новоселье». Тенденция в издательской деятельности Смирдина к демократизации книги, недооценка им неразвитости читательского рынка. Коммерциализация книгопроизводства и книготорговли в середине XIX века. Н.В.Гоголь, его взгляды на иллюстрацию и история иллюстрирования его произведений.
4.	*Раздел 4.* Графическое искусство России 2-й пол. X1X века	Русская книга середины и второй половины'X1X века. Эволюция техники, нарастание элементов эклектики в книжном оформлении. Развитие журналистики, роль иллюстрации в журнале и газете. Место рекламы в периодике. 1863 г. — снятие запрета на публикацию объявлений в частных газетах и журналах. Зарождение первых рекламных агентств. Появление в 60-х годах таких элементов рекламы, как фирменный знак (один из первых — фирменный знак меховщика С.И.Белкина). Рекомендации, даваемые «Руководством для типографщиков» (1874 г.), по системе верстания газетных и журнальных полос: «...сначала сверстать объявления и сообразно оставшемуся месту прибавить или убавить статьи». Развитие, искусства зрелищной афиши, торгового плаката и упаковки. Использование ими техники цветной литографии (последняя треть XIX века). Восприятие искусством коммерческой печатной рекламы наследия искусства русского лубка и живописной вывески, как и ярмарочной устной фольклорной рекламы. «Человеко-измеримость» русской рекламы конца XIX — начала XX вв. Судьба лубкавX1Xв. Смена техник в лубке: от металла к литографии. Гонения на старообрядческий лубок. Постепенный переход лубка под контроль властей. Сытинские лубки. Лубочные книжки для народа. Искусство книги в России конца XIX — начала XX вв. Отражение в нем классовой дифференциации общества. «Роскошная» и массовая книга. Художники «Мира искусства» и постановка в их творчестве проблемы создания книги как единого художественного организма. Их интерес к графике как искусству пятна и линии, к шрифту в его стилевом единстве с изобразительными и декоративными элементами, интерес к стильности, но преимущественно на уровне стилизации. Неполное

		совпадение теоретических позиций и художественной практики мастеров «Мира искусства». Искусство детской книги в России начала XX века, роль в ней мастеров «Мира искусства». Издательство И.Н.Кнебеля. Фирменный стиль его изданий как естественный результат проводимой им социальной, содержательной и художественной программы. Привлечение Кнебелем к работе художников младшего поколения объединения «Мира искусства»: Г.И.Нарбута, Д.И.Митрохина, В.Д.Замирайло. Зрительная интерпретация поэзии символистов в русской книге начала XX века. Внешняя сдержанность оформления их изданий. Орнамент стиля «модерн» и его пространственные возможности, совпадение его ритмов с ритмами поэзии «серебряного века». Пространственные особенности модернистических шрифтов. Возможность средствами набора (шрифт и политипажный орнамент нового стиля), без изобразительных элементов, создать, при обращении к поэзии нового времени, книгу как синтез пространственно-временных искусств. Примеры таких изданий. Неоклассицизм 10-х годовXXвека и его отражение в строе книги. Стили «модерн» и «неоклассицизм» в плакате, зрелищном и коммерческом. Введение книги и товаров, оформляемых упаковками стилей, характерных для начала XX столетия, в единую среду предметов материальной культуры (от архитектуры до мелочей— пуговиц, например). Проблема формирования фирменного стиля в его отношении к стилю эпохи со спецификой данной страны, с ее устойчивой традицией культуры) и к необходимости подчеркнуть индивидуальность рекламодателя. Тактичное, неагрессивное по отношению к клиенту решение этих проблем в российской рекламе начала XX в. Искусство русских футуристов, их экспериментаторство в книге, журнале, афише, станковой графики. Единство эстетических программ в словесном и пространственном творчестве. Проблема синтеза слова и зрительного сигнала (на разных уровнях, вплоть до элементов фактуры). Конфликт между провозглашаемыми демократическими лозунгами и сугубой элитарностью искусства (искусство для зрителя-профессионала). Использование примитивистами, примыкавшими к футуристам в общем явлении русского авангарда, опыта русского фольклора, словесного и изобразительного. Футуристическая книга как синтез искусств, как эксперимент, как подготовка к этапу конструктивизма. Русский рисунок XIX — начала XX века, смена стилей в нем. Крупнейшие мастера. Гравюра. Репродукционный период ксилографии — середина XIX — 90-е годы XIX века. Возрождение творческой ксилографии в начале XX века (Петербург—А.П.Остроумова — Лебедева, Москва — В.А.Фаворский). Искусство литографии в ее творческих возможностях в 20-е годы XIX и в начале XX вв. (П.Ф.Соколов и В.А.Серов). Офорти сухая игла (конец 90-х годов XIX в. — В.А.Серов). Монотипии Е.С.Кругликовой (10-е годы XIX в.). Взаимодействие станковых форм гравюры и рисунка, поиски

		специфических средств выразительности каждого из этих искусств с учетом особенностей материала и графической техники
5.	*Раздел 5.* История и теория отечественного печатно-графического искусства советской и постсоветской эпохи	Организация издательского дела в первые годы советской власти. Госиздат, его функции. Классовая ориентированность книгопродукции. Политический плакат эпохи гражданской войны и коммерческая реклама эпохи НЭПа Различные культурные источники этих искусств. Возрождение принципов народной графики и народной поэзии. Ясная социальная ориентированность политической и коммерческой рекламы. Броские, функционально ясные решения. Фотомонтажи А. М. Родченко в плакате, журнале, книге. В. В. Маяковский — плакатист, ЭльЛисицкий — конструктор книги. Конструктивизм в русской советской книге и журналистике как развитие творческих идей футуристов. Функциональность этого искусства при сохранении внимания к проблеме визуализации текста. Н.И. Харджиев о творчестве Эль Лисицкого и Александра Родченко. Журнал «Леф» как орган литераторов и художников «левого фронта» искусства. Публикации в нем В. Шкловского. Обоснование неприятия искусства эксплуататорских классов, при большом внимании к фольклору, правда, более всего так называемому неприличному. Публикации социологических исследований. Ориентация на читателя — зрителя «просвещенного пролетария». Далеко не безоговорочное принятие этой формы искусства широкими массами. Роль художников «Мира искусства» в оформлении и в иллюстрировании книг для народа серии «Народная библиотека» Госиздата. Соответствие выработанного ими графического языка возможностям восприятия представителей любых классов и скудным полиграфическим возможностям эпохи хозяйственной разрухи. Московская школа книжной ксилографии во главе с В.А Фаворским и ориентация изданий, иллюстрируемых и оформляемых ее мастерами, на достаточно подготовленного к восприятию литературы читателя. Решение этими мастерами проблемы передачи средствами пластического искусства стиля литературного произведения, а следовательно, мировоззрения его автора. Сосуществование представителей всех трех названных выше направлений творчества в стенах Вхутемаса-Вхутеина. Экспериментаторский дух этого учебного заведения, высокая культура преподавания теоретических и практических дисциплин. Возможность определить профиль молодого специалиста, включить его в социально-творческую практику. История Графического факультета Вхутемаса-Вхутеина — предыстория факультета ХТОПП Московского полиграфического института — Московской государственной академии печати — МГУП. Теория композиции В.А. Фаворского в разделе искусства книги, ее методические принципы. Анализ творчества Фаворского с позиций его теории. Ленинградская школа книжного искусства 20 — 30-х годов, возглавляемая В.В. Лебедевым. Художественная практика других мастеров этой школы. Издательство «Радуга». Журналы «Еж» и

		«Чиж». Роль Д.И. Хармса, К.И. Чуковского и С.Я. Маршака в организации этих издательских центров. Взаимоотношения писателей и художников в процессе создания книг для детей. Случаи первенствующей роли художника. Учет при создании детской книги психики ребенка в его возрастной эволюции. Выявление игрового начала в детской книге, стимулирование книгой творческой активности ребенка. Выраженность всех этих позиций в теории В.В. Лебедева и в художественной практике мастеров его круга. Примеры их книжных и журнальных работ. Петроградские плакаты окон РОСТА, в которых принимал участие В.В. Лебедев — предыстория творчества этого мастера в детской книге. Законы лубка, ярмарочного балагана, цирковой афиши и их продолжение в текстах и зрительных образах ленинградской детской книги. Московская детская книга той же эпохи и «разгонная» по отношению к этому искусству статья, опубликованная в газете «Правда» — «О художниках-пачкунах» (после чего динамичная и остро выразительная детская книга стала превращаться в усредненную «книжку с картинками», традиционную по форме, прорисованную в светотени, без броских, веселых, остроумных решений; так, с нарастанием этой тенденции, продолжалось до конца 50-х годов). Издательство «Academia» и его роль в формировании эстетики изданий художественной литературы в ориентации на мировую классику и достаточно квалифицированного читателя. Продолжение традиций этого издательства в «Художественной литературе». Рисованная тоновая иллюстрация советской книги 30 — 50-х годов. Ее принципы по отношению к трактовке текста и решению проблемы книжного пространства. Усредненный подход к любому произведению литературы, с акцентом на внимании к фабуле. Представители этого направления книжной графики. Высокая оценка их творчества А.Д. Чегодаевым. Е.А. Кибрик, эволюция его творчества от аналитической школы Филонова, учеником которого он был (и никогда от этого не отрекался), через свободное и яркое творчество превышающих реальность образов (30-е годы) к тенденции, означенной выше (к усредненной светотеневой форме). Утверждение в художественной практике конца 30-х — первой половине 50-х годов принципов станковизации иллюстрации. «Фотографизм» как эстетическая норма. Представление обо всем, что ее нарушает, как о формализме. Журнальный рисунок 20 — 30-х годов и эпохи Великой Отечественной войны. Мастера карикатуры. Политический плакат эпохи Великой Отечественной войны. Связь его принципов с теми, что существовали в плакате времен гражданской войны. Шрифт и орнамент в советской книге. Помпезность и излишний декоративизм формы официозных изданий сталинской эпохи при одновременном сохранении графической оформительской культуры во многих изданиях художественной литературы,

		особенно выпускаемых «Гослитиздатом». Станковый рисунок и эстамп. В.А. Фаворский, П.В. Митурич и Н.И. Купреянов, их художественное творчество и педагогическая практика. Методические принципы. Художественные изменения в российском книжном искусстве и промышленной графике, а также и эстампе, и свободном рисунке, характерные для эпохи конца 50 — 60-х годов. Возрождение художественных традиций 20-х — начала 30-х годов. Выставки, дискуссии, журнальные и газетные публикации по вопросам соотношения традиции и новаторства, вопросам национальных народных истоков искусства, проблемам синтеза искусств и т.д. Сложение в эстампе явления, аналогичного тому, что в живописи именовалось «суровым стилем». Возобновление внимания к книге как к единому художественному организму. Попытки, делаемые политическим плакатом, определить свою художественную специфику. Сложение школы промграфического искусства с учебно-методическим центром в Строгановском художественном училище. Искусство зрелищного плаката (циркового, театрального, выставочного), интерес к художественным процессам, проходящим в польском плакате: решение плакатистами общекомпозиционных эстетических задач. Детская книга 60-х годов. Новые имена мастеров, решение в детской книге больших живописных проблем.
6.	*Раздел 6.* Наука и технология XX века	XX век и влияние научных открытий на техники графического искусства. Социально-политическая специфика века в истории графики. Основные тенденции искусства графики в первой и второй половине века. Постсоветский период. Сложение школы российского книжного дизайна. Роль в ней В.Н. Ляхова. Его методика, воспринятая его учениками, студентами МПИ, впоследствии — яркими мастерами графического дизайна. Принципы системного проектирования произведений графического дизайна, изложенные В.Н. Ляховым в его докторской диссертации — «Теоретические проблемы книжного искусства». Внедрение им этих принципов в издательскую практику 60-х — первой половины 70-х годов. Стилевые изменения, происходящие в книжной, прикладной и станковой графике во второй половине 70— 80-х годах: стайлин-дизайн, минимализм и т.д. Новая волна декоративизма, антифункционализма. Конец 80-х — начало 90-х годов и вхождение отечественной полиграфии и издательского дела в эпоху компьютеризации. Неизбежность поисков новых стилевых решений издательской продукции. Трудности, связанные с глубинными социально-политическими процессами, затрагивающими и экономику. Обвальное развитие рекламы во всех ее формах. Опасность для отечественного книжного искусства быть замененным продукцией непрофессионалов, нехудожников, обученных в короткий срок (например, три с половиной месяца) работать со специальными компьютерными программами.

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	**2**	**3**	**4**
1.	*Раздел 1.* История и специфика графического искусства в России	*Лекция* *Семинар* *Самостоятельная работа*	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятие.
2.	*Раздел 2.* Книжное искусство и станковые формы графики в России XVIII	*Лекция* *Семинар* *Самостоятельная работа*	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятие.
3.	*Раздел 3.* Печатное и графическое искусство России 1-й пол. Х1Х века	*Лекция* *Семинар* *Самостоятельная работа*	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятие. Подготовка к контрольной работе
4.	*Раздел 4.* Графическое искусство России 2-й пол. Х1Х века	*Лекция* *Семинар* *Самостоятельная работа*	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятие. Подготовка к контрольной работе
5.	*Раздел 5.* История и теория отечественного печатно-графического искусства советской и постсоветской эпохи	*Лекция* *Семинар* *Самостоятельная работа*	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятие. Подготовка к контрольной работе
6.	*Раздел 6.* Наука и технология XX века	*Лекция* *Семинар* *Самостоятельная работа*	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятие. Подготовка к контрольной работе

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	**Макс. количество баллов**	
	За одну работу	**Всего**
Текущий контроль: *- участие в дискуссии на семинаре* *- контрольная работа (раздел 3)* *- контрольная работа (раздел 4-5)* *- контрольная работа (раздел 6)*	 *10 баллов* *20 баллов* *10 баллов* *20 баллов*	 *10 баллов* *20 баллов* *10 баллов* *20 баллов*
Промежуточная аттестация *доклад-презентация*		*40 баллов*
Итого за семестр *зачёт*		*100 баллов*

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (EuropeanCreditTransferSystem; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 –67	удовлетворительно		D
50 –55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	**Оценка по дисциплине**	**Критерии оценки результатов обучения по дисциплине**
100-83/ A,B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».
82-68/ C	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	«удовлетвори-тельно»/ «зачтено (удовлетвори-тельно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контрольные вопросы по дисциплине

1. Гравюра на металле первой четверти XVIII века. Мастера и произведения.
2. Проявление стиля «барокко» в гравюрах, выполняемых по официальному заказу.
3. Зрелищный характер резцовых гравюр братьев Алексея и Ивана Зубовых
4. Русская народная картинка петровской эпохи
5. Методика обучения рисованию в Российской Академии художества.
6. Станковая гравюра XVIII века. Мастера и произведения.
7. Различные техники гравюры на металле, использование русскими мастерами их выразительных возможностей. Альбомные издания, построенные на гравюрном материале (елизаветинской и екатерининской эпох).
8. Русский лубок середины и второй половины XVIII века. Лубки, отпечатанные с деревянных и медных досок.
9. «Александровский ампир» в книжном искусстве
10. Издания декабристов.
11. Прижизненные издания Пушкина. Нарастание к 30-м годам романтических, деструктивных тенденций в оформлении русской книги. Иллюстрации в прижизненных пушкинских изданиях, отношение к ним Пушкина. Авторская графика поэта
12. Издательс-кая деятельность А.Ф.Смирдина; оформление альманахов «Новоселье». Тенденция в издательской деятельности Смирдина к демократизации книги, недооценка им неразвитости читательского рынка.
13. Н.В.Гоголь, его взгляды на иллюстрацию и история иллюстрирования его произведений.

14. Судьба лубкавХ1Хв. Смена техник в лубке: от металла к литографии.
15. Постепенный переход лубка под контроль властей. Сытинские лубки. Лубочные книжки для народа.
16. Русский рисунок XIX — начала XX века, смена стилей в нем.
17. Крупнейшие мастера. Гравюра. Репродукционный период ксилографии — середина XIX — 90-е годы XIX века.
18. Возрождение творческой ксилографии в начале XX века (Петербург— А.П.Остроумова — Лебедева, Москва — В.А.Фаворский).
19. Искусство литографии в ее творческих возможностях в 20-е годы XIX и в начале XX вв. (П.Ф.Соколов и В.А.Серов).
20. Офорти сухая игла (конец 90-х годов XIX в. — В.А.Серов).
21. Монотипии Е.С.Кругликовой (10-е годы XIX в.).
22. История Графического факультета Вхутемаса-Вхутеина
23. Роль художников «Мира искусства» в оформлении и в иллюстрировании книг
24. Московской государственной академии печати — МГУП. Теория композиции В. А.Фаворского в разделе искусства книги, ее методические принципы. Анализ творчества Фаворского с позиций его теории
25. Ленинградская школа книжного искусства 20 — 30-х годов Издательство «Радуга». Журналы «Еж» и «Чиж».
26. Роль Д.И. Хармса, К.И.Чуковского и С. Я. Маршака в организации этих издательских центров
27. Рисованная тоновая иллюстрация советской книги 30 — 50-х годов.. Представители этого направления книжной графики. Е.А.Кибрик,
28. Журнальный рисунок 20 — 30-х годов и эпохи Великой Отечественной войны.
29. Мастера карикатуры. Политический плакат эпохи Великой Отечественной войны
30. Станковый рисунок и эстамп. В.А. Фаворский, П.В. Митурич и Н.И.Купреянов, их художественное творчество и педагогическая практика
31. Детская книга 60-х годов. Новые имена мастеров, решение в детской книге больших живописных проблем
32. Стилевые изменения, происходящие в книжной, прикладной и станковой графике во второй половине 70— 80-х годах: стайлин-дизайн, минимализм и т.д.
33. Обвальное развитие рекламы во всех ее формах.

Темы докладов по дисциплине

Техники графики и их применение в работах русских мастеров XVIII – XX веков:

Акварель / Мастера и произведения (по выбору)
Акватинта/ Мастера и произведения (по выбору)
Гравюра/ Мастера и произведения (по выбору)
Граттаж/ Мастера и произведения (по выбору)
Графика/ Мастера и произведения (по выбору)
Гуашь/ Мастера и произведения (по выбору)
Каллиграфия/ Мастера и произведения (по выбору)
Карикатура/ Мастера и произведения (по выбору)
Ксилография / Мастера и произведения (по выбору)
Линогравюра/ Мастера и произведения (по выбору)
Литография/ Мастера и произведения (по выбору)
Монотипия/ Мастера и произведения (по выбору) \
Офорт/ Мастера и произведения (по выбору)
Пастель/ Мастера и произведения (по выбору)
Плакат/ Мастера и произведения (по выбору)
Рисунок/ Мастера и произведения (по выбору)
Эстам/ Мастера и произведения (по выбору)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Литература

Обязательная

Электронная библиотека РГГУ

1. **Музей современного искусства и художественные галереи "Эрарта"** / http://www.erarta.com
2. **Гравюра в России XVIII - первой половины XIX столетия: электронный каталог** / http://www.russianprints.ru
3. **Проект "Все биографии"** / http://all-biography.ru

Дополнительная

1. Бабурина Н.И. Русский плакат/вторая половина XIX — начала XX века. — М., 1988
2. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. — М, 2000.
3. Ляхов В.Н. Советский рекламный плакат. 1917- 1932. — М, 1970.
4. Очерки по истории и технике гравюры. — М., 1987.
5. Сидоров А.А. История графики и книжного искусства. — М., 1986.
6. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. — М., 1988.
7. Функе Ф. Книговедение. Исторический обзор книжного дела. - М., 1982.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для освоения дисциплины

Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного программного обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска информации в глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по предмету дисциплины.

Рекомендуется использование баз данных Grove Art Online, GoogleArtProject, JSTOR, EBSCO и др. специализированных информационно-справочных систем по предмету данной дисциплины, включая цифровые коллекции музеев мира

Перечень БД и ИСС

№п/п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

Адреса ресурсов Интернет

1. Электронная библиотека Гумер // http://www.gumer.info/
2. Psylib // http://psylib.kiev.ua/
3. The Gombrich archive // http://gombrich.co.uk/

4. Warburg-archive (Humburg)// http://www.warburg-haus.de/texte/archiv.html
5. The Warburg Institute (London) digital collection// http://warburg.sas.ac.uk/library/digital-collections/
6. Senate house library //http://www.senatehouselibrary.ac.uk/

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории искусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам.
Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием
Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, Режим работы: понедельник-пятница 10.00-20.00, суббота 10.00-17.00., которые оборудованы персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Состав программного обеспечения (ПО)

Таблица 1

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (*лицензионное или свободно распространяемое*)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

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

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:

  - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
  - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
  - принтером Брайля EmBrailleViewPlus;

- для глухих и слабослышащих:

  - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
  - акустический усилитель и колонки;

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

  - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
  - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методическое обеспечение

9.1. Программа семинарских занятий

Тема 1.

История и специфика графического искусства в России

1. Книга в Московской Руси XVII века, медленная эволюция ее формы и направлении к светской культуре.
2. Характер рукописных почерков и типографских шрифтов.
3. Шрифты Анисима Радишевского как продолжение традиции Петра Мстиславца (завершение раннего развития шрифтовой культуры).
4. Более продолжительная и устойчивая традиция шрифтов Ивана Федорова.
5. Пространственная неоднородность элементов шрифтовых, изобразительных и декоративных элементов в русской книге второй половины XVII века, печатаемой с применением разных техник (высокой и глубокой печати).

Основная литература

1. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. — М, 2000.Функе Ф.
2. Книговедение. Исторический обзор книжного дела. - М., 1982.
3. Очерки по истории и технике гравюры. — М., 1987.

Электронная библиотека РГГУ

Музей современного искусства и художественные галереи "Эрарта" / http://www.erarta.com

Гравюра в России XVIII - первой половины XIX столетия: электронный каталог / http://www.russianprints.ru

Проект "Все биографии" / http://all-biography.ru

Дополнительная литература

1. Пятьсот лет после Гутенберга. — М., 1985.
2. 400 лет русского книгопечатания. — М., 1964.Розанова Н.Н. История и теория печатно-графического искусства:
3. Учебное пособие. 17. Вып. 1, — М, 1999. http://graphic.org.ru/encyclopedia.html **Электронная энциклопедия русской графики**
4. Щелкунов М.И. История, техника и искусство книгопечатания.— М., 1926.
5. Кристллер П. История европейской гравюры. — М., 1939
6. Ляхов В.Н. очерки теории искусства книги. — М., 1971.
7. Люблинский В.С. Книга в истории человечества. — М., 1972.

Тема 2.

Книжное искусство и станковые формы графики России XVIII веков.

1. Петровская эпоха в искусстве книги. Историческая предопределенность реформ Петра I, формы их проведения.
2. Две культуры — народная и официальная — внутри одного исторического периода.
3. Гражданский шрифт, причины и формы его введения. Принципы классификации изданий петровской эпохи, четыре группы: дореформенные; предреформенные (выпускаемые по заказу Петра I за границей); послереформенные, печатаемые новым шрифтом; послере-форменные, печатаемые дореформенным шрифтом.
4. Анализ художественно-технических особенностей изданий каждой группы. Новые задачи печати.

Основная литература

1. 2. 3. Сидоров А.А. История графики и книжного искусства. — М., 1986. Стр. 67-69.
4. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. — М, 2000. Стр.101-108.
5. Функе Ф. Книговедение. Исторический обзор книжного дела. - М., 1982. Стр.22-27.
7. Очерки по истории и технике гравюры. — М., 1987. Стр. 23-25.

Электронная библиотека РГГУ

Музей современного искусства и художественные галереи "Эрарта" / http://www.erarta.com

Гравюра в России XVIII - первой половины XIX столетия: электронный каталог / http://www.russianprints.ru
Проект "Все биографии" / http://all-biography.ru

Дополнительная литература

1. Пятьсот лет после Гутенберга. — М., 1985.
2. 400 лет русского книгопечатания. — М., 1964.
3. Розанова Н.Н. История и теория печатно-графического искусства: Учебное пособие. 17. Вып. 1, — М, 1999.
4. http://graphic.org.ru/encyclopedia.html Электронная энциклопедия русской графики
5. Щелкунов М.И. История, техника и искусство книгопечатания.— М., 1926.

Тема 3. Печатно-графическое искусство России 1-й пол XIX

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

Основная литература

1. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. — М, 2000
2. Келейников Иннокентий Викторович. Стр.49-59.
   Дизайн книги: от слов к делу / Иннокентий Келейников. - Москва : РИП-холдинг, 2014. – Стр.299 . :
3. Немцова Т. И.Компьютерная графика и web-дизайн [Электронный ресурс] : Учебное пособие. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. – Стр.400 . –
4. Сидоров А.А. История графики и книжного искусства. — М., 1986. Стр.479-480.

Дополнительная литература

1. Бабурина Н.И. Русский плакат/вторая половина XIX — начала XX века. — М.,
2. Очерки по истории и технике гравюры. — М., 1987.
3. Розанова Н.Н. История и теория печатно-графического искусства: Учебное пособие. 17. Вып. 1, — М, 1999.
4. Розанова Н.Н. Лубок: художественный мир русской народной картинки: Учебное пособие. Вып. 3. — М, 1999.
5. Розанова Н.Н. К вопросу о зрительной интерпретации произведений художественной литературы: Учебное пособие. Вып. 1. — М, 1999.
6. Розанова Н.Н. К вопросу о пластическо-образных особенностях русской книги XVII века: Учебное пособие. Вып. 5. — М., 1999.
7. Розанова Н.Н. Рисунок: историко-теоретический и методический аспекты: Учебное пособие. Вып. 6. — М., 2000.

Электронная библиотека РГГУ
Музей современного искусства и художественные галереи "Эрарта" / http://www.erarta.com
Гравюра в России XVIII - первой половины XIX столетия: электронный каталог / http://www.russianprints.ru
Проект "Все биографии" / http://all-biography.ru

Тема 4. Печатно-графическое искусство России 2- пол. XIX

1. Русская книга середины и второй половины'X1X века.

2. Эволюция техники, нарастание элементов эклектики в книжном оформлении. Развитие журналистики, роль иллюстрации в журнале и газете.
3. Место рекламы в периодике. 1863 г. — снятие запрета на публикацию объявлений в частных газетах и журналах.
4. Искусство книги в России конца XIX — начала XX вв. Отражение в нем классовой дифференциации общества. «Роскошная» и массовая книга.
5. Художники «Мира искусства» и постановка в их творчестве проблемы создания книги как единого художественного организма. Их интерес к графике как искусству пятна и линии, к шрифту в его стилевом единстве с изобразительными и декоративными элементами, интерес к стильности, но преимущественно на уровне стилизации.
6. Русский рисунок XIX — начала XX века, смена стилей в нем. Крупнейшие мастера. Гравюра. Репродукционный период ксилографии — середина XIX — 90-е годы XIX века.

Основная литература

1. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. — М, 2000. Стр.45-47
2. Функе Ф. Книговедение. Исторический обзор книжного дела. - М., 1982. Стр.59-66.
3. Очерки по истории и технике гравюры. — М., 1987. Стр.37
4. Бабурина Н.И. Русский плакат/вторая половина XIX — начала XX века. — М., 1988.

Электронная библиотека РГГУ

Музей современного искусства и художественные галереи "Эрарта" / http://www.erarta.com

Гравюра в России XVIII - первой половины XIX столетия: электронный каталог / http://www.russianprints.ru

Проект "Все биографии" / http://all-biography.ru

Дополнительная литература

1. Щелкунов М.И. История, техника и искусство книгопечатания.— М., 1926.
2. Кристллер П. История европейской гравюры. — М., 1939
3. Ляхов В.Н. очерки теории искусства книги. — М., 1971.Люблин
4. Русская книга от начала письменности до 1800 года/Под ред. В.Я. Адарюкова А.А. Сидорова.— М., 1924.
5. Русская книга девятнадцатого века/Под ред. В.Я. Адарюкова
6. Кузьминский К.С. Русская реалистическая иллюстрация XVIII —XIX вв. — М., 1937.

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

1. Организация издательского дела в первые годы советской власти. Госиздат, его функции. Классовая ориентированность книгопродукции.
2. Политический плакат эпохи гражданской войны и коммерческая реклама эпохи НЭПа Различные культурные источники этих искусств.
3. Московская школа книжной ксилографии во главе с В.А Фаворским и ориентация изданий, иллюстрируемых и оформляемых ее мастерами.
4. История Графического факультета Вхутемаса-Вхутеина — предыстория факультета ХТОПП Московского полиграфического института — Московской государственной академии печати — МГУП
5. Рисованная тоновая иллюстрация советской книги 30 — 50-х годоТеория кв. Ее принципы по отношению к трактовке текста и решению проблемы книжного пространства.
6. Е.А.Кибрик, эволюция его творчества от аналитической школы Филонова, учеником которого он был (и никогда от этого не отрекался) , через свободное и яркое творчество превышающих реальность образов (30-е годы) к тенденции, означенной выше (к усредненной светотеневой форме).

Основная литература

1. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. — М., 1988.Стр. 47-49
2. Сидоров А.А. История графики и книжного искусства. — М., 1986. Стр.101-105.
3. Бабурина Н.И. Русский плакат/вторая половина XIX — начала XX века. — М., 1988. Стр.59-66.
4. Ляхов В.Н. Советский рекламный плакат. 1917- 1932. — М, 1970. Стр.79.

Электронная библиотека РГГУ

Музей современного искусства и художественные галереи "Эрарта" / http://www.erarta.com

Гравюра в России XVIII - первой половины XIX столетия: электронный каталог / http://www.russianprints.ru

Проект "Все биографии" / http://all-biography.ru

Дополнительная литература

1. Ляхов В.Н. Советский рекламный плакат. 1933 — 1973. — М. 1978.
2. Морозов С.А. Творческая фотография. — М., 1985
3. Розанова Н.Н. Петр Васильевич Митурич. — М., 1972.
4. Розанова Н.Н. Фаворский. —Л, 1970.

Тема 6. Наука и технология XX века

XX век и влияние научных открытий на техники графического искусства. Социально-политическая специфика века в истории графики. Основные тенденции искусства графики в первой и второй половине века. Постсоветский период

1. Сложение школы российского книжного дизайна. Роль в ней В.Н. Ляхова. Его методика, воспринятая его учениками, студентами МПИ.
2. Стилевые изменения, происходящие в книжной, прикладной и станковой графике во второй половине 70— 80-х годах: стайлин-дизайн, минимализм и т.д. Новая волна декоративизма, антифункционализма.
3. Конец 80-х — начало 90-х годов и вхождение отечественной полиграфии и издательского дела в эпоху компьютеризации.
4. Неизбежность поисков новых стилевых решений издательской продукции.
5. . Обвальное развитие рекламы во всех ее формах. Опасность для отечественного книжного искусства быть замененным продукцией непрофессионалов, нехудожников, обученных в короткий срок (три с половиной месяца) работать на компьютере.

Основная литература

1. Ляхов В.Н. Советский рекламный плакат. 1917- 1932. — М, 1970. Стр.207.

Электронная библиотека РГГУ

Музей современного искусства и художественные галереи "Эрарта" / http://www.erarta.com

Гравюра в России XVIII - первой половины XIX столетия: электронный каталог / http://www.russianprints.ru

Проект "Все биографии" / http://all-biography.ru

Дополнительная литература

1. Ляхов В.Н. Советский рекламный плакат. 1933 — 1973. — М. 1978.
2. Морозов С.А. Творческая фотография. — М., 1985.
3. Пятьсот лет после Гутенберга. — М., 1985.
4. Розанова Н.Н. История и теория печатно-графического искусства: Учебное пособие. 17. Вып. 1, — М, 1999.
5. Щелкунов М.И. История, техника и искусство книгопечатания.— М., 1926.
6. Ляхов В.Н. очерки теории искусства книги. — М., 1971.Люблинский 36. Искусство книги: Сборник (продолжающееся издание). — М.,1955-1979. Вып. 1-9

Приложение 1

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Проблемы изучения искусства графики в русском и советском искусстве» реализуется на факультете истории искусства кафедрой теории и истории искусства.

Цель дисциплины – знакомство магистрантов с этапами развития искусства графики, в контексте истории, науки и культуры XVIII - XX века. Формирование навыков интерпретации произведений искусства этого времени, в контексте культурной жизни России. Работа с источниками и научной литературой; формирование представлений о месте русского графического искусства в контексте истории искусства и истории науки России.

Задачи дисциплины:

- дать представление об основных этапах эволюции развития графического искусства в России и русского искусства в целом;
- раскрыть и объяснить наиболее важные закономерности художественных процессов графического искусства России в XX веке;
- охарактеризовать признаки технических нормативов и эстетических принципов графического искусства.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 Способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;

ПК-1.1Способен к организации и подготовке проведения научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;

ПК-1.2 Способен к осуществлению с поэтапным контролем и проверкой научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин;

ПК-2 Способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;

ПК-2.1 Способен анализировать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;

ПК-2.2 Способен обобщать и излагать полученные результаты с учетом требований и норм современных междисциплинарных подходов;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- технико-технологические особенности основных памятников графического искусства;
- контекстуальный анализ понятийного аппарата, используемого в различных отечественных теоретических школах и направлениях истории искусства;
- анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные, семантические, социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства;
- памятники графического искусства в широком культурном контексте;
- основные произведения памятников графического искусства;
- художественно-образную структуру произведения графического искусства;

Уметь:
- представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением искусства графики;
- ориентироваться и работать с основными трудами по технике и технологиям искусства создания графических листов;
- анализировать памятники графического искусства с точки зрения проблем культуры его создавшей;
- выявлять ценностные и социальные черты искусства, его идей и образов;

Владеть:
- понятийным аппаратом истории искусства;
- методологией научных исследований в области истории русского и советского графического искусства;
- основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствознания;
- основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения;
- основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства;

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме *экзамена*.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержащий изменения	Дата	№ протокола
1	Приложение №1	29.06.2020 г.	№16

Приложение к листу изменений №1

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020 г.)

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 152 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 32 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 102 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			контактная				Промежуточная аттестация	Самостоятельная работа	
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия			
1.	*Раздел 1.* История и специфика графического искусства в России	**4**	**4**	**2**				**14**	Участие в семинарском занятие
2.	*Раздел 2.* Книжное искусство и станковые формы графики в России XVIII	**4**	**2**	**4**				**16**	Участие в семинарском занятие
3.	*Раздел 3.* Печатное и графическое искусство России 1-й пол. Х1Х века	**4**	**2**	**2**				**18**	Участие в семинарском занятие
4.	*Раздел 4.* Графическое искусство России 2-й пол. Х1Х века	**4**	**2**	**2**				**18**	Участие в семинарском занятие
5.	*Раздел 5.* История и теория отечественного печатно-графического искусства советской и постсоветской эпохи	**4**	**2**	**4**				**18**	Участие в семинарском занятие
6.	*Раздел 6.* Наука и технология XX века	**4**	**4**	**2**				**18**	Участие в семинарском занятие
7.	*Экзамен*	**4**		*п*	*п*	*п*		*п*	*экзамен*
8.	итого:		**16**	**16**			**18**	**102**	

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

– видео-лекции**;**

– онлайн-лекции в режиме реального времени;

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;

– системы для электронного тестирования;

– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.)

№п/п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.)

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (*лицензионное или свободно распространяемое*)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
8	Microsoft Office 2016	Microsoft	лицензионное
9	Adobe Creative Cloud	Adobe	лицензионное
10	Zoom	Zoom	лицензионное