

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Юров Сергей Серафимович

Должность: ректор

Дата подписания: 27.05.2026 13:46:53

Уникальный программный ключ:

3cba11a39f7f7fadc578ee5ed1f72a427b45709d10da52f2f114bf9bf44b8f14

Автономная некоммерческая организация высшего образования

«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И МОДЫ

УТВЕРЖДАЮ

Ректор _____ **С.С. Юров**

от «16» апреля 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.23 «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПЕЧАТНО-ГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА»

Специальность:

54.05.03 Графика

Специализация:

Художник-график (оформление печатной продукции)

Уровень высшего образования:

специалитет

Форма обучения:

очная

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
3. Требования к освоению программы дисциплины
4. Объем дисциплины и распределение видов учебной работы по семестрам
5. Тематический план
6. Содержание дисциплины
7. Примерная тематика курсовых работ
8. Фонд оценочных средств по дисциплине
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
11. Приложение 1.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование у студентов системных знаний об основных этапах развития печатной графики, книжного искусства, иллюстрации, плаката и других видов тиражной графики, а также в освоении теоретических основ, закономерностей и художественно-выразительных средств печатно-графического искусства для их дальнейшего применения в профессиональной творческой и проектной деятельности.

Задачи:

- изучение эволюции графических техник: проследить исторический путь развития технологий печати от ручной миниатюры и ксилографии до современных цифровых методов воспроизведения изображения.
- освоение художественно-стилистического анализа: научить студентов анализировать произведения печатно-графического искусства в контексте их связи с архитектурой, живописью и культурой соответствующей исторической эпохи.
- изучение структуры и архитектоники книги: сформировать понимание книги как целостного синтетического объекта, где текст, иллюстрация, шрифт и декор находятся в неразрывном композиционном единстве.
- исследование специфики графического языка: выявить закономерности использования линии, пятна, ритма и фактуры в различных видах печатной графики (эстамп, плакат, газетно-журнальная графика, промышленная графика).
- формирование профессионального кругозора: познакомить студентов с творческим наследием выдающихся мастеров отечественной и зарубежной графики, книжного искусства и шрифтового дизайна.
- понимание теоретических основ графики: изучить специфику тиражности, знаковости и лаконизма как ключевых категорий графического искусства.
- применение исторического опыта в практике: научить студентов методам творческой интерпретации классических приемов оформления печатной продукции при решении современных художественных задач.
- изучение специфики национальных школ: рассмотреть особенности развития печатной графики в России и за рубежом, выявляя уникальные традиции и взаимовлияние различных художественных центров.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. Место дисциплины в учебном плане:

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули).

Часть: Обязательная часть.

Осваивается: 7 семестр.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-4. Способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект	ИОПК-4.1. Умеет сформулировать параметры поиска (поисковый запрос), определить оптимальные источники для получения искомой информации;	Знания: Знает структуру поискового запроса (ключевые слова, синонимы, уточняющие параметры, фильтры) и оптимальные источники информации для художника-графика (музейные каталоги, художественные альбомы, репозитории, архивы, специализированные библиотеки, профессиональные интернет-платформы, базы графических техник). Умения: Умеет формулировать параметры поиска (поисковый запрос) для сбора визуального и теоретического материала, а также определять наиболее релевантные и достоверные источники для получения искомой информации при подготовке к созданию графического произведения. Навыки: Владеет навыками эффективного поиска художественной, искусствоведческой и технологической информации, включая работу с каталогами, архивами, цифровыми базами изображений и печатными изданиями, необходимыми для разработки авторского графического проекта.
	ИОПК-4.2. Умеет планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения, применять научные методы исходя из задач конкретного исследования;	Знания: Знает этапы планирования научно-исследовательской работы (определение цели, задач, гипотезы, выбор методов, составление графика), способы отбора и систематизации информации, а также основные научные методы исследования (сравнительный анализ, типологизация, формально-стилистический анализ, иконография, источниковедение) применительно к истории и теории графического искусства. Умения: Умеет планировать научно-исследовательскую работу в области графики (например, изучение эстампа определённой эпохи, творчества конкретного художника-графика, эволюции техники офорта), отбирать и систематизировать информацию из различных источников, а также применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования. Навыки: Владеет навыками организации исследовательской деятельности, включая сбор библиографии, работу с каталогами и музейными коллекциями, систематизацию визуального и текстового материала, а также применение выбранных научных методов для анализа графических произведений и формулирования обоснованных выводов.
	ИОПК-4.3. Владеет навыками работы с художественно-творческой литературой, Интернет-ресурсами, базами данных, способностью систематизировать, обобщать и представлять результаты исследования в виде	Знания: Знает виды художественно-творческой литературы (монографии по истории графики, альбомы эстампов, технические руководства по гравюре, искусствоведческие журналы), профессиональные интернет-ресурсы (электронные музеи, галереи, базы изображений, цифровые архивы гравюр), структуру научных статей и докладов, а также формат научно-

	художественно-творческой статьи или научного доклада; участия в научно-практических конференциях.	практических конференций. Умения: Умеет работать с художественно-творческой литературой, интернет-ресурсами и базами данных для сбора информации; систематизировать, обобщать и представлять результаты исследования в виде художественно-творческой статьи или научного доклада, а также участвовать в научно-практических конференциях. Навыки: Владеет навыками научной коммуникации в области графического искусства, включая подготовку текстов для публикации (описание техник, анализ образного строя, атрибуция графических листов), публичные выступления с докладами на конференциях, участие в дискуссиях и профессиональную презентацию результатов своего творческого и научного поиска.
ОПК-5. Способен свободно ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	ИОПК-5.1. Способен определить принадлежность объекта визуального искусства к тому или иному стилю или направлению, выявить наличие временных, национальных или функциональных влияний в рамках стиля или направления;	Знания: Знает основные стили и направления в истории визуального искусства (готика, Возрождение, барокко, классицизм, романтизм, реализм, модерн, авангард и др.), их характерные признаки в графике (тип штриха, композиция, трактовка формы, светотень), а также временные, национальные и функциональные особенности их проявления. Умения: Умеет определять принадлежность графического произведения (рисунка, гравюры, литографии, книжной иллюстрации) к конкретному стилю или направлению, а также выявлять наличие временных (эпоха), национальных (школа) или функциональных (церковная, светская, прикладная графика) влияний в рамках этого стиля. Навыки: Владеет навыками стилистического анализа графического листа, включая выявление признаков определённой эпохи, национальной художественной школы или функционального назначения, а также определения синтеза или трансформации стилевых влияний в конкретном произведении.
	ИОПК-5.2. Способен сформулировать базовые принципы основных стилей и направлений в визуальных искусствах, понимает характер их взаимосвязи и взаимовлияния;	Знания: Знает базовые принципы основных стилей и направлений в визуальных искусствах (отношение к натуре, характер формы, композиционные приёмы, колорит, роль линии и пятна, трактовка пространства), а также историческую логику их смены и взаимовлияния в контексте развития графического искусства. Умения: Умеет формулировать базовые принципы конкретных стилей и направлений (например, линейность и плоскостность в готической гравюре, светотеневой моделировки в барокко, конструктивность в неоклассицизме, деформация формы в экспрессионизме) и объяснять характер их взаимосвязи и взаимовлияния. Навыки: Владеет навыками сравнительного стилистического анализа графических произведений, определения преемственности (влияние японской ксилографии на импрессионистов и постимпрессионистов) или полемического отталкивания (академизм vs авангард), а также концептуального описания стилевых систем в истории графики.

	ИОПК-5.3. Использует знания об истории и логике развития стилей и направлений в визуальных искусствах для разработки самостоятельных художественно-проектных решений.	Знания: Знает историю и логику развития стилей и направлений в визуальных искусствах (закономерности смены художественных систем, эволюцию выразительных средств в графике, роль культурно-исторического контекста), а также способы их применения для создания собственных графических произведений. Умения: Умеет использовать знания об истории стилей и направлений (от готической гравюры до современной авторской печатной графики) для разработки самостоятельных художественно-проектных решений, включая стилизацию, цитирование, переосмысление или синтез исторических моделей. Навыки: Владеет навыками сознательного применения историко-художественного опыта в собственном творчестве (обращение к ксилографии немецкого Возрождения, офортной манере Рембрандта, ритмам модерна или чёрно-белой графике авангарда) для создания оригинальных, культурно укоренённых и выразительных графических листов.
--	---	---

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ

Общая трудоемкость дисциплины «История и теория печатно-графического искусства» для студентов очной формы обучения, реализуемой в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению подготовки 54.05.03 Графика, составляет: 3 з.е. / 108 час.

Вид учебной работы	Всего число часов и (или) зачетных единиц (по формам обучения)
	Очная
Аудиторные занятия	36
<i>в том числе:</i>	
Лекции	18
Практические занятия	18
Лабораторные работы	-
Самостоятельная работа	72
<i>в том числе:</i>	
часы на выполнение КР / КП	-
Промежуточная аттестация:	
Вид	Зачет с оценкой
Трудоемкость (час.)	
Общая трудоемкость з.е. /	3 з.е. / 108 час.

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Темы дисциплины		Количество часов (по формам обучения)			
№	Наименование тем	Очная			
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самост. работа (в т.ч. КР / КП)
1	Графическое искусство в доклассовом обществе	1	1	-	3
2	Графическое искусство, письменность и книга в странах Древнего Востока	1	1	-	3
3	Книга и графика античной Европы	1	1	-	3
4	Рукописная книга Европы и Азии в эпоху феодализма	1	1	-	3
5	Графика и книжное искусство Европы XV—XVI веков	1	1	-	3
6	Искусство книги и станковых форм графики в Европе XVII-XVIII веков	1	1	-	3
7	Западноевропейская книга, прикладная и станковая графика XIX века	1	1	-	3
8	Основная проблематика печатно-графического искусства XX века и начала 3-го тысячелетия	1	1	-	3
9	Русское книжное искусство периода раннего и зрелого феодализма	1	1	-	3
10	Начало книгопечатания на Руси	2	2	-	3
11	Книжное искусство и станковые формы графики в Московской Руси XVII — России XVIII веков	2	2	-	15
12	Печатно-графическое искусство России XIX — начала XX веков	2	2	-	15
13	История и теория печатно-графического искусства советской и постсоветской эпохи	3	3	-	12
	Итого за 7 семестр	18	18	-	72
	Форма контроля	Зачет с оценкой			
	Всего часов за 7 семестр	3 з.е. / 108 час.			
	Всего по дисциплине:	3 з.е. / 108 час.			

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Графическое искусство в доклассовом обществе

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

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

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

Тема 3. Книга и графика античной Европы

Институт рабства в Древней Греции, его отличие от древневосточного. Характер духовных потребностей общества и его материальных возможностей. История древнегреческого алфавита, его связь с древневосточными системами письменности. Восстановление по материалам вазописи представлений о художественной форме утраченных античных рукописей. Взаимодействие в рисунках на вазах слова и

изображения. Орнамент как пространственная формула поэтического строя художественного произведения. Мотивы античных орнаментов, их культурно-исторические истоки. Особенности моделировки изобразительной поверхности средствами графики в античной Греции. Памятники древнегреческого письма. Материалы, инструменты, техника нанесения надписей. Книга. Причины ограниченности сферы ее распространения. Уличная реклама в городах античной Греции. Социальная структура древнеримского общества. Институт рабства в Древнем Риме, его отличие от греческого. Степень распространения грамотности. Деловые документы, беллетристика, начала периодики, реклама (официальная, т.е. правительственная, и частная). Материалы и инструменты, употребляемые римлянами для письма. Формирование округлых форм латиницы. Разнообразие форм конструкции книги. Мягкий кодекс, его история. Иллюстрации в римской книге, зависимость их композиций от разных типов конструкций книги. Палимпсесты.

Тема 4. Рукописная книга Европы и Азии в эпоху феодализма

Европейская книга периода раннего средневековья, культурные истоки этого искусства. Степень распространения грамотности. Стилиевые изменения в изобразительном искусстве, их социально-идеологическая обусловленность. Рукописи Византии и Ирландии.

«Каролингское возрождение». Книги религиозного и светского содержания. Техника изготовления рукописных книг. Центры производства, система разделения труда. Эволюция почерков; декоративное убранство; иллюстрации и их функции. Искусство книжных переплетов, выражение в нем принципа единства «красоты» и «пользы». Средневековые книжные миниатюры Армении и Грузии. Особенности местных школ живописи. Книга Европы периода развитого и позднего средневековья. Рост городов и появление новых центров книгопроизводства. Социальное расслоение общества и его отражение в оформлении книг. Готическое письмо и его разновидности. Проблема авторства миниатюр.

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

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

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

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

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

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

Типографское искусство Европы XVI века. Великая крестьянская война, ее отражение в печати. Истоки периодики: политические листовки, появление газет, но без четкой периодичности. Отражение в печатных летучих листках полемики между гугенотами и католиками во Франции. Регулярное вывешивание правительственной информации на площадях и перекрестках Парижа. Развитие коммерческой и зрелищной рекламы: появление печатных иллюстрированных афиш. Капитализация книжного производства. Разделение функций издателей и типографов. Палеотипы, их общая характеристика. Научная книга второй половины XV-XVI веков: приемы верстки, типы иллюстраций, принципы связей основных и дополнительных текстов, приемы, обеспечивающие быструю ориентировку в книжном пространстве.

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

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

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

XVII век — эпоха развития периодики: регулярный выпуск газет, появление журналов, открытие первого рекламного агентства («Бюро адресов и встреч», открытое в

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

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

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

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

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

Технический прогресс и искусство книги XIX века. Значение для типографского искусства технических изобретений конца предшествующего века (торцовая ксилография — изобретатель — Томас Бьюик и литография — изобретатель — Алоизий Зеннефельдер). Продолжение процесса буржуазной демократизации книги. Великие технические изобретения в полиграфической промышленности. Изобретение фотографии (научно-технические изыскания Ньепса, Даггера и Тальбота). Фотография как техника и как искусство. Проблема документальности. Соотношение фотографии с традиционными искусствами. Стилиевые особенности первых «светописных» произведений. Технические ограничения и постепенное их преодоление. Разные формы времени-пространства в

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

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

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

Две тенденции в развитии зарубежной книги XX века: демократизация и библиофильство. Достижения в области оформления деловой книги: научной, учебной, справочной. Типологизация изданий. Принципы серийности. Проблемы формирования

фирменного стиля, решение этих проблем такими зарубежными издательствами, как

«Ларусс», «Ашетт», «Скира», «Пингвин-букс» и др. Библиофильские издания, особенности их оформления. Признаки, по которым современная книга становится предметом коллекционирования. Библиофильство и «библиомания». Дайджест как вид издания. Комиксы как вид изданий, их история, законы их построения, роль слова в изобразительном тексте комикса. Искусство детской книги. Предыстория детской книги и ее история, постановка этой проблемы на материале зарубежной книги от древнейших времен по XXI в. включительно. Искусство детской книги в Италии, Японии, Англии и других странах. Общие закономерности этого искусства и проблемы определения национальных школ. Взаимоотношение детского творчества и творчества профессиональных художников, работающих в детской книге. Фотография и ее роль в книжных и других изданиях. Технический прогресс в фотографии. «Фотовидение» как эстетическая проблема. Взаимодействие фотографии с иными искусствами. Принципы оформления журналов и газет, специализация издания по сферам знаний, интересам и возможностям восприятия клиентов (читателей-зрителей). Структурализация информационных блоков. Взаимоотношение между словом и изображением в периодических изданиях. Место рекламы в периодических изданиях. Коммерческая реклама. Проблемы формирования фирменного стиля как часть комплекса проблем рекламной кампании. Товарная упаковка, рекламный плакат. Изменение художественного языка в условиях динамично меняющегося мира. Реклама как социально-эстетический феномен. Смена стилей и художественных направлений в печатной графике XX века. Художественно-типографские школы Англии, Германии, Швейцарии, Италии и других стран, их ведущие мастера. Внимание типографов-художников XX века к выявлению специфики типографского дела как области эстетической. Термины «типографика» и «фотографика», их многозначность в теории, методике преподавания специальных дисциплин и обиходе речевой практики профессионалов разных областей знаний. Футуризм и типографское искусство.

Использование типографских структур в качестве иллюстраций основоположником футуризма поэтом Маринетти. Проблема визуализации поэтического текста средствами типографского набора. Аналогии с принципами коллажа в живописи. Изобразительные композиции из типографских элементов Л. Венна. Развитие дадаистами многих тенденций футуризма в направлении осознания идеи «элементарной полиграфии». Работы Р. Хаусмана, Г. Болла, К. Швиттерса, Т. ван Доесбурга и других дадаистов по созданию средствами набора фактурных эмоционально выразительных композиций. Фотомонтажи Дж. Хартфильда, принципы взаимодействия фотографии с

типографскими элементами как выражение метода дадаизма. Открытие новых перспектив для журналистики. Баухауз (Веймар — Дессау) — новый центр творческих экспериментов в типографском искусстве. Поворот в сторону принципов функционализма (Х. Байер, Л. Мохоли-Наги, В. Дексель и другие). Принципы конструктивизма в «новой типографии» (или «новой полиграфии», или — в «новой типографике»). Полицентричность новой типографской эстетики конструктивистов. Распространение ее принципов в таких центрах полиграфического искусства, как Берлин, Москва, Варшава, Амстердам. Наметившаяся в методике конструктивизма тенденция к сближению художественного эксперимента с демократической направленностью издательской деятельности. Сохранение конфликтной ситуации в отношении к широкой зрительско-читательской аудитории. Родство этого направления искусства с живописью

«авангарда». Художественное движение, возглавленное в 1929 г. Стенли Морисоном, по обновлению типографского искусства через его возврат к традиционным эстетическим принципам («Типографское возрождение»). Практические и теоретические труды приверженцев традиционализма в программе обновления — Р. Стоуна, Б. Уорд, Б. Роджерса, Ф. Гауди и др. Швейцарская (Базельская) школа графического дизайна как преемница методики Баухауза. Опора на универсальные законы композиции, технологичность и рационализм при изысканности композиций, ясная структурность формы, достигаемая с помощью применения модульной сетки. Художественное осмысление типографским искусством своей технической сущности. Э. Рудер и его труд по теории, истории, практике и методике типографского искусства. Дизайн 60-х годов как метод целесообразной организации художественной формы. Стилизация под дизайн, нарастание в типографском искусстве элементов декоративизма, антифункциональности при сохранении внешних признаков языка дизайна (сборность формы). Минимализм как художественное направление, выражающее мировоззренческие позиции, близкие к философии даосизма, с одной стороны, и к эстетике дадаизма, с другой. Компьютеризация производства и влияние этого процесса на эстетику полиграфии. Создание так называемых типографий на столе. Компьютерные методы проектирования и исполнения произведений печатной продукции. 1970 - 1990-е годы — эпоха технической революции в полиграфии, равнозначная эпохе введения книгопечатания подвижными литерами (середина — вторая половина XV века). Снятие технологических ограничений в проектировании шрифтовой и изобразительной формы, отсутствие дисциплинирующих (ограничительных) факторов и коварство этой ситуации в смысле художественной вседозволенности. «Традиция и конвенция» (договоренность) как одно

из условий жизни книги. Большая раскованность форм промышленной графики. Тенденция к динамичному обновлению — качество, прирожденное плакату. Искусство товарной упаковки как одно из наиболее активных в XX веке. Влияние стилевых изменений в этой области на иные искусства, в частности, книжное. Американская типографская культура. Рисунок и гравюра XX века в их подчиненности общим законам развития искусства изучаемой эпохи. Первоначальное разделение между рисунком и фотографией функций творческих и документальных. Неоднозначность этой ситуации — разнообразные формы взаимопроникновений этих областей деятельности. Крупнейшие мастера рисунка, гравюры и фотографии XX века.

Тема 9. Русское книжное искусство периода раннего и зрелого феодализма

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

Рукописная книга Московской Руси, ее отличие от книг Киевской Руси и Древнего Новгорода. Художественные особенности московских рукописных изданий

(миниатюра, орнамент, эволюция почерков). Открытость культуры московской книги к культурам разных государств и народов, включая и мусульманские, несмотря на драматические события истории; орнаменты — арабески, декоративизм и принципы сокращений в письме. Андрей Рублев и московская школа книжной миниатюры. Новейшие исследования Г.И. Вздорнова и О.С. Поповой в области искусства русской рукописной книги. Отражение в их работах культурологических методов их учителя М.А. Ильина.

Тема 10. Начало книгопечатания на Руси

Славянское книгопечатание вне границ Московского государства. Издания Швайпольта Фиоля, Франциска Георгия Скорины, балканских и венецианских печатников; их художественно-технические особенности. Начало книгопечатания в Москве, гипотезы о его истоках. Социальные и художественные предпосылки введения книгопечатания в Московском государстве. Технические предпосылки. Осложнения идеологического характера. Отличие предпосылок введения книгопечатания Московской Руси от тех, что послужили основанием внедрения в европейскую практику изобретения Гутенберга. Коренные различия в принципах организации издательского дела в Московской Руси и странах Европы: государственная инициатива и опека светских и церковных властей на Руси и частнопредпринимательская инициатива в Европе (в России развитие частного книгоиздательства относится только ко второй половине XVIII века, а в Европе первая государственная типография — Парижская Королевская типография — открылась только 1640 году). Московская анонимная типография, ее издания, их художественные и технические особенности. Издательская деятельность московских первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Анализ, художественно-технических особенностей их изданий московского периода деятельности. Обстоятельства и причины отъезда первопечатников из Москвы. Судьба московской анонимной типографии в свете исторических записей Флетчера. Деятельность московских печатников после отъезда из Москвы. Характер их совместных изданий и попытка выявить стиль каждого из них на материале книг, отпечатанных ими после расхождения их жизненных путей. Преемники русских первопечатников в Москве. Судьба типографского оборудования Ивана Федорова и Петра Мстиславца в Москве. Издания Александровской слободы. Культурное наследие Ивана Федорова на Украине. Необходимость соблюдения принципов историзма в вопросах, касающихся документально не проясненных страниц истории русского книгопечатания. Желательность критического подхода к выводам исследователей, построенным на единичных фактах.

Тема 11. Книжное искусство и станковые формы графики в Московской Руси XVII — России XVIII веков

Книга в Московской Руси XVII века, медленная эволюция ее формы в направлении к светской культуре. Характер рукописных почерков и типографских шрифтов. Шрифты Анисима Радишевского как продолжение традиции Петра Мстиславца (завершение раннего развития шрифтовой культуры). Более продолжительная и устойчивая традиция шрифтов Ивана Федорова. Более динамичные тенденции развития характера почерков (проведенные А.Г. Шицгалом исследования документов государственных канцелярий русского двора, его вывод о тенденциях сближения форм кириллицы с латиницей). Характер оформления учебных (для обучения детей) изданий, появление в них иллюстраций с изображением бытовых сцен нравоучительного содержания. Технические нововведения: использование в конце XVII века «фряжского стана» (итальянского станка) для печатания гравюр на меди. Жанр «конклюзий» (предшествовавших афишам и программам) в русской культуре. Использование медной гравюры для печатания книжных иллюстраций. Отражение в их образно-пространственном строе стиля живописи Симона Ушакова. Аллегорические изображения в изданиях сочинений Симеона Полоцкого. Пространственная неоднородность элементов шрифтовых, изобразительных и декоративных элементов в русской книге второй половины XVII века, печатаемой с применением разных техник (высокой и глубокой печати). Использование медной гравюры для печатания одновременно и текста, и изображений;

«Букварь Кариона Истомина», принципы смыслового и композиционного взаимодействия слова и изображения в этом издании, сравнение этих принципов с теми, что используются в современных букварях. Русская рукописная «прагазета» («Куранты», или «Столбцы» — название дано по форме материальной конструкции: вертикальный свиток), выпускавшаяся в количестве от одного до двух экземпляров со времени Михаила Федоровича Романова. Ранние формы рекламы дографической стадии (предметная реклама, аудио-реклама и аудио-драматическая реклама: вывешивание на всеобщее обозрение предметов торговли, официальные оповещения «криком», роль юродивых в передаче «ходячей молвы»). Ранние русские лубки: пояснение термина, истоки, содержание, техника исполнения, образный строй (их первоначальное название — «фряжские листы»). Взаимодействие на уровне народной культуры русской и европейской традиций. «Библия Василия Кореня», ее художественно-технические особенности.

Петровская эпоха в искусстве книги. Историческая предопределенность реформ Петра I, формы их проведения. Две культуры — народная и официальная — внутри одного исторического периода. Гражданский шрифт, причины и формы его введения. Принципы классификации изданий петровской эпохи, четыре группы: дореформенные; предреформенные (выпускаемые по заказу Петра I за границей); послереформенные, печатаемые новым шрифтом; послереформенные, печатаемые дореформенным шрифтом. Анализ художественно-технических особенностей изданий каждой группы. Новые задачи печати. Выпуск светских книг, преимущественно изданий научной, учебной и политически-пропагандистской литературы. Первая русская печатная газета «Ведомости». Объяснение причин, по которым даже после проведения шрифтовой реформы некоторые ее номера печатались старым шрифтом. Посредническая роль этой газеты между верхушечной и народной культурой (заимствование лубком из «Ведомостей» и образная интерпретация сенсационных, любопытных народу, оповещений). Начало систематической политической и коммерческой газетной рекламы. Конструктивно-пространственные особенности петровских

«Ведомостей». Гравюра на металле первой четверти XVIII века, ее функции в книге и вне ее. Проявление стиля «барокко» в гравюрах, выполняемых по официальному заказу. Зрелищный характер резцовых гравюр братьев Алексея и Ивана Зубовых. Соответствие их стиля таким формам рекламных акций, как организация триумфальных шествий, фейерверки по случаю петровских побед и т.п. Русская народная картинка петровской эпохи. Оппозиционная по отношению к реформам Петра I Москва — главный центр производства лубков. Острая политическая их направленность. Художественные средства выразительности народной обрешной 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. Стилиевые 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. Стилиевые изменения в искусстве книги этого периода. Особенности стилиа, именуемого в истории материальной культуры «елизаветинским рококо», или «елизаветинским барокко»), проявление этого стилиа в шрифте, орнаменте, книжных пропорциях, в принципах компоновки титульных листов и посвяtitельных 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 Екaтерины II и ее приспешников, таких, например, как граф Струйский, печатавший в своем имении, в Рузаевке, верноподданнические, пустые по содержанию, но великолепно оформленные книги. Обозначение двух тенденций в развитии книжного искусства: библиофильской и демократической. Стилиевые изменения в книжном искусстве (движение от стилиа «рококо» к «классицизму»). Просветление шрифтов, удлинение (по высоте) форматов изданий, облегчение, просветление цветовой гаммы при раскраске гравированных иллюстраций. Искусство книжной иллюстрации XVIII века. Теоретические разработки программ иллюстрирования произведений Г.Р. Державина. Записки А.Н. Оленина об иллюстрировании «Од» Державина. Ф.И. Буслаев об искусстве русской иллюстрации XVIII века, о целях художника-иллюстратора и о соотношении слова и изображения в книге. История печатной обложки (слепая, с ярлыком, наборная, подобная титульному листу). Рисунок XVIII века как самостоятельный вид искусства. Нормы классицистической эстетики. Методика обучения рисованию в Российской Академии художества. Станковая гравюра XVIII века. Различные техники гравюры на металле, использование русскими мастерами их выразительных возможностей. Альбомные издания, построенные на гравюрном материале (елизаветинской и екатерининской эпох). Русский лубок середины и второй половины XVIII века. Лубки, отпечатанные с деревянных и медных досок. Особенности художественного языка медной народной гравюры. Постановка проблемы взаимоотношения «своего» и «чужого» в русской культуре на материале медного лубка (анализ сюжетов, композиций, образного строя). Лубок как один из «главных героев», или элемент синтетического ярмарочного искусства эпохи «бесписьменного склада культуры зрителей» (слова Ю. Лотмана).

Тема 12. Печатно-графическое искусство России XIX — начала XX веков

Русское типографское искусство первой четверти XIX века. Дворянский период культуры. Развитие типографского и издательского дела при слабой степени коммерциализации книгораспространения. Меценатство в книгоиздательстве. «Александровский ампиp» 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 политапжей. Вхождение в оформление периодических изданий и альманахов масонской символики, характерной для соответствующих изданий конца XVIII века не только декоративная, как и в последующие десятилетия, но и смысловая их роль. Издания декабристов. Прижизненные издания Пушкина. Нарастание к 30-м годам романтических, деструктивных тенденций в оформлении русской книги. Иллюстрации в прижизненных пушкинских изданиях, отношение к ним Пушкина. Авторская графика поэта, отношение к этому наследию последующих поколений иллюстраторов Пушкина. Издательская деятельность А.Ф. Смирдина; оформление альманахов «Новоселье». Тенденция в издательской деятельности Смирдина к демократизации книги, недооценка им неразвитости читательского рынка. Коммерциализация книгопроизводства и книготорговли в середине XIX века. Н.В. Гоголь, его взгляды на иллюстрацию и история иллюстрирования его произведений. Русская книга середины и второй половины XIX века. Эволюция техники, нарастание элементов эклектики в книжном оформлении. Развитие журналистики, роль иллюстрации в журнале и газете. Место рекламы в периодике. 1863 г. — снятие запрета на публикацию объявлений в частных газетах и журналах. Зарождение первых рекламных агентств. Появление в 60-х годах таких элементов рекламы, как фирменный знак (один из первых — фирменный знак меховщика С.И. Белкина). Рекомендации, даваемые «Руководством для типографщиков» (1874 г.), по системе верстки газетных и журнальных полос: «...сначала сверстать объявления и сообразно оставшемуся месту прибавить или убавить статьи». Развитие, искусства зрелищной афиши, торгового плаката и упаковки. Использование ими техники цветной литографии (последняя треть XIX века). Восприятие искусством коммерческой печатной рекламы наследия искусства русского лубка и живописной вывески, как и ярмарочной устной фольклорной рекламы. «Человеко-измеримость» русской рекламы конца XIX — начала XX вв. Судьба лубка в XIX в. Смена техник в лубке: от металла к литографии. Гонения на старообрядческий лубок. Постепенный переход лубка под контроль властей. Сытинские лубки. Лубочные книжки для народа. Искусство книги в России конца XIX — начала XX вв. Отражение в нем классовой дифференциации

общества. «Роскошная» и массовая книга. Художники «Мира искусства» и постановка в их творчестве проблемы создания книги как единого художественного организма. Их интерес к графике как искусству пятна и линии, к шрифту в его стилевом единстве с изобразительными и декоративными элементами, интерес к стильности, и 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 полиграфический орнамент нового стиля), без изобразительных элементов, создать, при обращении к поэзии нового времени, книгу как синтез пространственно-временных искусств. Примеры таких изданий. Неоклассицизм 10-х годов XX века и его отражение в строе книги. Стили «модерн» и «неоклассицизм» в плакате, зрелищном и коммерческом. Введение книги и товаров, оформляемых упаковками стилей, характерных для начала XX столетия, в единую среду предметов материальной культуры (от архитектуры до мелочей — пуговиц, например). Проблема формирования фирменного стиля в его отношении к стилю эпохи со спецификой данной страны, с ее устойчивой традицией культуры) и к необходимости подчеркнуть индивидуальность рекламодателя. Тактичное, неагрессивное по отношению к клиенту решение этих проблем в российской рекламе начала XX в.

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

Русский рисунок XIX — начала XX века, смена стилей в нем. Крупнейшие мастера. Гравюра. Репродукционный период ксилографии — середина XIX — 90-е годы XIX века.

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

Тема 13. История и теория печатно-графического искусства советской и постсоветской эпохи

Организация издательского дела в первые годы советской власти. Госиздат, его функции. Классовая ориентированность книгопродукции. Политический плакат эпохи гражданской войны и коммерческая реклама эпохи НЭПа. Различные культурные источники этих искусств. Возрождение принципов народной графики и народной поэзии. Ясная социальная ориентированность политической и коммерческой рекламы. Броские, функционально ясные решения. Фотомонтажи А.М. Родченко в плакате, журнале, книге. В.В. Маяковский — плакатист, Эль Лисицкий — конструктор книги. Конструктивизм в русской советской книге и журналистике как развитие творческих идей футуристов. Функциональность этого искусства при сохранении внимания к проблеме визуализации текста. Н.И. Харджиев о творчестве Эль Лисицкого и Александра Родченко. Журнал «Леф» как орган литераторов и художников «левого фронта» искусства. Публикации в нем В. Шкловского. Обоснование неприятия искусства эксплуататорских классов, при большом внимании к фольклору, правда, более всего к так называемому неприличному. Публикации социологических исследований. Ориентация на читателя — зрителя «просвещенного пролетария». Далеко небезоговорочное принятие этой формы искусства широкими массами. Роль художников «Мира искусства» в оформлении и в иллюстрировании книг для народа серии «Народная библиотека» Госиздата. Соответствие выработанного ими графического языка возможностям восприятия представителей любых классов и скудным полиграфическим возможностям эпохи хозяйственной разрухи. Московская школа книжной ксилографии во главе с В.А. Фаворским и ориентация изданий, иллюстрируемых и оформляемых ее мастерами, на достаточно подготовленного к восприятию литературы читателя. Решение этими мастерами проблемы передачи средствами пластического искусства стиля литературного произведения, а следовательно, мировоззрения его автора. Сосуществование представителей всех трех названных выше направлений творчества в стенах Вхутемаса-Вхутеина. Экспериментаторский дух этого учебного заведения, высокая культура преподавания теоретических и практических дисциплин. Возможность

определить профиль молодого специалиста, включить его в социально-творческую практику. История Графического факультета Вхутемаса-Вхутеина — предыстория факультета ХТОПП Московского полиграфического института — Московской государственной академии печати

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

Издательство «Academia» и его роль в формировании эстетики изданий художественной литературы в ориентации на мировую классику и достаточно квалифицированного читателя. Продолжение традиций этого издательства в «Художественной литературе». Рисованная тоновая иллюстрация советской книги 30 — 50-х годов. Ее принципы по отношению к трактовке текста и решению проблемы книжного пространства. Усредненный подход к любому произведению литературы, с акцентом на внимании к фабуле. Представители этого направления книжной графики. Высокая оценка их творчества А.Д. Чегодаевым.

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

Утверждение в художественной практике конца 30-х — первой половине 50-х годов принципов станковизации иллюстрации. «Фотографизм» как эстетическая норма. Представление обо всем, что ее нарушает, как о формализме. Журнальный рисунок 20 — 30-х годов и эпохи Великой Отечественной войны. Мастера карикатуры. Политический плакат эпохи Великой Отечественной войны. Связь его принципов с теми, что существовали в плакате времен гражданской войны.

Шрифт и орнамент в советской книге. Помпезность и излишний декоративизм формы официозных изданий сталинской эпохи при одновременном сохранении графической оформительской культуры во многих изданиях художественной литературы, особенно выпускаемых «Гослитиздатом». Станковый рисунок и эстамп. В.А. Фаворский, П.В. Митурич и Н.И. Купреянов, их художественное творчество и педагогическая практика. Методические принципы. Художественные изменения в российском книжном искусстве и промышленной графике, а также и эстампе, и свободном рисунке, характерные для эпохи конца 50 — 60-х годов. Возрождение художественных традиций 20-х — начала 30-х годов. Выставки, дискуссии, журнальные и газетные публикации по вопросам соотношения традиции и новаторства, вопросам национальных народных истоков искусства, проблемам синтеза искусств и т.д. Сложение в эстампе явления, аналогичного тому, что в живописи именовалось «суровым стилем». Возобновление внимания к книге как к единому художественному организму. Попытки, делаемые политическим плакатом, определить свою художественную специфику. Сложение школы промграфического искусства с учебно-методическим центром в Строгановском художественном училище. Искусство зрелищного плаката (циркового, театрального, выставочного), интерес к художественным процессам, проходящим в польском плакате: решение плакатистами общекомпозиционных эстетических задач. Детская книга 60-х годов. Новые имена мастеров, решение в детской книге больших живописных проблем. Сложение школы российского книжного дизайна. Роль в ней В.Н. Ляхова. Его методика, воспринятая его учениками, студентами МПИ, впоследствии — яркими мастерами графического дизайна. Принципы системного проектирования произведений графического дизайна, изложенные В.Н. Ляховым в его докторской диссертации — «Теоретические проблемы книжного искусства». Внедрение им этих принципов в издательскую практику 60-х — первой половины 70-х годов. Стилиевые 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 стилиевых решений издательской продукции. Трудности, связанные с глубинными

социально-политическими процессами, затрагивающими и экономику. Обвальное развитие рекламы во всех ее формах. Опасность для отечественного книжного искусства быть замененным продукцией непрофессионалов, не художников, обученных в короткий срок (три с половиной месяца) работать на компьютере.

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

Курсовая работа не предусмотрена

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Приложение 1.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные занятия проводятся в учебных аудиториях для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповой и индивидуальной работы, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Оборудование печатной мастерской:

Основное оборудование: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, художественные материалы, графические материалы, инструменты и аксессуары, дидактические материалы.

Печатный станок.

Учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных программой практических занятий. В соответствии с п.4.3.1. ФГОС ВО допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Оборудование кабинета для работы со специализированными материалами:

Основное оборудование: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, художественные материалы, графические материалы, инструменты и аксессуары, дидактические материалы.

Печатный станок.

Оборудование для подготовки форм: линолеум, дерево (доски).

Инструменты: Штихели, резцы, валики для нанесения краски.

Расходные материалы: Печатные краски (офортные, литографские), офортный лак, бумага различных сортов, клей.

Учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных программой практических занятий. В соответствии с п.4.3.1. ФГОС ВО допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Оборудование учебной аудитории:

Основное оборудование: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя.

Технические средства обучения: персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет; набор демонстрационного оборудования (проектор, экран), наглядные пособия в цифровом виде, слайд-презентации, видеофильмы, макеты и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины.

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся оснащен оборудованием и техническими средствами обучения с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и выходом в локальную сеть с доступом в «Личный кабинет» обучающегося.

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Бесчастнов, Н. П. Сюжетная графика : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2022. – 401 с. : табл. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=701333> (дата обращения: 13.05.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00136-212-8. – Текст : электронный.
2. Амиржанова, А. Ш. История искусств : основные закономерности развития искусства Древнего мира и эпохи Средневековья : учебное пособие : [16+] / А. Ш. Амиржанова ; Омский государственный технический университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. – 192 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493250> (дата обращения: 13.05.2026). – Библиогр.: с. 177. – ISBN 978-5-8149-2549-7. – Текст : электронный.
3. История искусств в образах, фактах, вопросах : учебное пособие : [14+] / Л. М. Ванюшкина, Л. В. Дмитриева, И. К. Дракина [и др.] ; науч. ред. В. Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа

народных искусств, 2017. – Часть 2. – 184 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499678> (дата обращения: 13.05.2026). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-31-8. – Текст : электронный.

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

Современные профессиональные базы данных:

1. Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам <http://window.edu.ru/>
2. Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru/>.

Информационные справочные системы:

Министерство просвещения Российской Федерации. Банк документов. – URL: <https://docs.edu.gov.ru/#activity=106>.

<https://slovaronline.com> - справочная поисковая система по всем доступным словарям, энциклопедиям и переводчикам в режиме Онлайн.

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

<http://biblioclub.ru> - электронно-библиотечная система.

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:

Операционная система Microsoft Windows 10;

Пакет программ Microsoft Office Professional Plus;

7-zip - архиватор;

Inkscape – векторный графический редактор <https://inkscape.org/ru/oprogramye/>;

Интернет-браузер Google Chrome (бесплатное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно).

Антивирусная программа Dr.Web.

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И МОДЫ

Кафедра дизайна

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Текущего контроля и промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю)

Б1.О.23 «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПЕЧАТНО-ГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА»

Специальность:
54.05.03 Графика

Специализация:
Художник-график (оформление печатной продукции)

Уровень высшего образования:
специалитет

Форма обучения:
очная

Москва 2026

Оценочные материалы для текущего контроля

Примерные вопросы для проведения устного опроса:

1. Какие функции выполняло графическое искусство в доклассовом обществе?
2. Какие особенности имели первобытные изображения как ранняя форма визуальной коммуникации?
3. Какое значение имели письменность и книжная культура в странах Древнего Востока?
4. В чем заключалась роль клинописи, иероглифики и папирусной книги в развитии графического искусства Древнего Востока?
5. Какие основные черты отличали книгу и графику античной Европы?
6. Как античная традиция повлияла на развитие композиции, орнамента и книжного оформления?
7. Какие особенности имела рукописная книга Европы и Азии в эпоху феодализма?
8. В чем заключалось художественное своеобразие средневековой рукописной книги?
9. Какие новации в графике и книжном искусстве Европы XV–XVI веков связаны с изобретением книгопечатания?
10. Какое значение для развития книжной графики имели гравюра на дереве и медная гравюра в эпоху Возрождения?
11. Какие особенности характерны для искусства книги и станковых форм графики в Европе XVII–XVIII веков?
12. Как развитие науки, просвещения и новых художественных направлений повлияло на печатно-графическое искусство XVII–XVIII веков?
13. В чем заключаются основные особенности западноевропейской книги, прикладной и станковой графики XIX века?
14. Какие изменения в книжной иллюстрации и печатной графике произошли в XIX веке под влиянием промышленной революции?
15. Каковы основные проблемы и тенденции печатно-графического искусства XX века и начала III тысячелетия?
16. Какие новые художественные средства и технологии появились в графике XX века?
17. В чем особенности русского книжного искусства периода раннего и зрелого феодализма?
18. Какое значение имели рукописные книги и орнамент в древнерусской художественной культуре?

19. Как началось книгопечатание на Руси и какое значение имела деятельность первых печатников?
20. Какие художественные и технические особенности отличали первые русские печатные книги?
21. В чем заключаются особенности книжного искусства и станковых форм графики в Московской Руси XVII века?
22. Как изменилась русская графика и книга в России XVIII века под влиянием европейской культуры?
23. Какие основные этапы развития печатно-графического искусства России XIX – начала XX веков вы можете назвать?
24. Какую роль сыграли журнальная графика, плакат и книжная иллюстрация в русской художественной культуре XIX – начала XX веков?
25. В чем состоят особенности истории и теории печатно-графического искусства советской и постсоветской эпохи?

Критерии оценки при проведении текущего контроля

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устный опрос	Практическое задание
Зачтено	Материал раскрыт полностью и без фактических ошибок. Показано понимание изучаемого материала, а не простое запоминание. Ответ изложен последовательно, с четкой структурой. Речь грамотная, без существенных речевых и терминологических ошибок. Ответ дан самостоятельно, без наводящих вопросов.	Тема задания раскрыта полностью, основная идея понятна и реализована в проекте. Работа выполнена аккуратно, с соблюдением технологических норм и стандартов дизайна (композиция, цветовая палитра, типографика). Работа полностью соответствует техническому заданию, всем требованиям и условиям (размер, формат, целевая аудитория). В работе присутствуют все необходимые элементы, предусмотренные техническим заданием.
Не зачтено	Незнание существенной части программного материала, наличие существенных ошибок в ответе, невозможность раскрыть тему полностью или самостоятельно, несвязное и непоследовательное изложение ответа на вопрос, невозможность применить знания на практике или привести примеры.	Тема задания раскрыта поверхностно, идея нечеткая или не реализована. Работа выполнена небрежно, имеет низкое качество исполнения, много технических ошибок. Проект не соответствует одному или нескольким требованиям задания. Отсутствуют ключевые элементы работы.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой.

Примерные тестовые задания для проведения зачета с оценкой:

1. Какое явление считается одной из древнейших форм графического искусства?
А) Книжная миниатюра
Б) Пещерная живопись
В) Эстампы
Г) Плакат
2. Какую основную функцию выполняли изображения в доклассовом обществе?
А) Только декоративную
Б) Рекламную
В) Ритуально-коммуникативную
Г) Архивную
3. Какая письменность была характерна для Древнего Египта?
А) Латиница
Б) Иероглифика
В) Кириллица
Г) Руны
4. На чем в Древнем Египте чаще всего создавались книги?
А) На пергаменте
Б) На бересте
В) На папирусе
Г) На бумаге
5. Какой материал чаще всего использовался в античной Европе для письма?
А) Папирус и пергамент
Б) Береста и шелк
В) Папирус, пергамент, восковые таблички
Г) Только бумага

6. Что было характерно для античной книжной культуры?
- А) Массовое книгопечатание
 - Б) Полное отсутствие изображения
 - В) Синтез текста и изображения
 - Г) Использование только печатных шрифтов
7. Какая форма книги преобладала в средневековой Европе?
- А) Газета
 - Б) Альбом
 - В) Рукописный кодекс
 - Г) Брошюра
8. Кто создавал украшение средневековых рукописных книг?
- А) Только печатники
 - Б) Переписчики и миниатюристы
 - В) Архитекторы
 - Г) Скульпторы
9. Какое изобретение стало переломным событием для графики Европы XV века?
- А) Открытие акварели
 - Б) Появление книгопечатания
 - В) Изобретение фотографии
 - Г) Развитие кино
10. Кто считается основателем европейского книгопечатания?
- А) Альбрехт Дюрер
 - Б) Иоганн Гутенберг
 - В) Рафаэль Санти
 - Г) Питер Пауль Рубенс
11. Какая техника широко использовалась в книжной графике XV–XVI веков?
- А) Фреска
 - Б) Гравюра на дереве

В) Энкаустика

Г) Мозаика

12. Что характерно для искусства книги XVII–XVIII веков?

А) Полный отказ от орнамента

Б) Развитие барочной и классической книжной формы

В) Преобладание плаката

Г) Отсутствие иллюстрации

13. Какая черта наиболее характерна для западноевропейской книги XIX века?

А) Только рукописное исполнение

Б) Тесная связь с промышленной полиграфией

В) Полное отсутствие массового тиража

Г) Исключительно религиозная тематика

14. Какой вид графики активно развивается в XIX веке?

А) Пещерная роспись

Б) Книжная иллюстрация и журнальная графика

В) Глиняная пластика

Г) Монументальная скульптура

15. Какое из утверждений наиболее точно характеризует графику XX века?

А) Возврат только к средневековым формам

Б) Поиск новых выразительных средств и эксперимент с техникой

В) Отказ от композиции

Г) Полное исчезновение книги

16. Что стало важнейшей особенностью печатно-графического искусства начала XXI века?

А) Полный отказ от цифровых технологий

Б) Сосуществование традиционной и цифровой графики

В) Возврат к рукописному переписыванию книг

Г) Преобладание только гравюры на дереве

17. Что было характерно для древнерусского книжного искусства периода раннего феодализма?
- А) Массовая печать
 - Б) Рукописная традиция и орнаментальность
 - В) Использование офорта
 - Г) Отсутствие украшений
18. Какой жанр особенно важен для древнерусской книги?
- А) Комикс
 - Б) Миниатюра
 - В) Плакат
 - Г) Коллаж
19. С чем связано начало книгопечатания на Руси?
- А) С деятельностью Петра I
 - Б) С изданием первых печатных книг в XVI веке
 - В) С появлением фотографии
 - Г) С развитием интернета
20. Какая книга считается одной из первых датированных русских печатных книг?
- А) «Домострой»
 - Б) «Апостол»
 - В) «Слово о полку Игореве»
 - Г) «Повесть временных лет»
21. Что было важной особенностью книжного искусства Московской Руси XVII века?
- А) Полный отказ от изображения
 - Б) Усиление декоративности и усложнение орнамента
 - В) Использование только латинского шрифта
 - Г) Переход к цифровой верстке
22. Какое влияние на русскую книгу XVIII века оказала эпоха Петра I?
- А) Возврат к только рукописной книге
 - Б) Европеизация шрифта, оформления и издательского дела

- В) Запрет на печатные книги
- Г) Полное исчезновение иллюстрации

23. Что стало важной чертой печатно-графического искусства России XIX – начала XX веков?

- А) Исключительно религиозные гравюры
- Б) Развитие книжной иллюстрации, журнала и плаката
- В) Отсутствие художественных школ
- Г) Только ручная каллиграфия

24. Какая тенденция была характерна для советской графики?

- А) Полное подражание античности
- Б) Связь искусства книги с задачами массовой культуры и идеологии эпохи
- В) Отказ от тиражной печати
- Г) Исключительно декоративный орнамент без текста

25. Что наиболее точно характеризует постсоветскую графику?

- А) Только ручное переписывание книг
 - Б) Свобода стилевых поисков и развитие цифровых технологий
 - В) Полный запрет на эксперимент
 - Г) Возврат исключительно к канону древнерусской миниатюры
- Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации**

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций
5 (отлично)	100-80% верных ответов
4 (хорошо)	60-79% верных ответов
3 (удовлетворительно)	30-59% верных ответов
2 (неудовлетворительно)	0-30% верных ответов

Разработчик (и): Рымшина Татьяна Алексеевна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», доцент, член Союза художников РФ.

ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании кафедры дизайна (Протокол заседания кафедры №04-26 от «09» апреля 2026 г.).