

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ
ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.10 Художественная иллюстрация

Уровень основной образовательной программы: Магистратура

Направление подготовки: 54.04.01 Дизайн

Профиль: Графический дизайн и цифровое искусство

Форма обучения: очная

Факультет: художественный факультет

Кафедра: "Дизайн"

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн (приказ Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1004).

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры "Дизайн" 11.01.2024 г., протокол №9.

Разработчики:

профессор Куликова Мария Павловна

Заведующий кафедрой

"Дизайн"

профессор Ливак Степан Степанович

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины:

Научить иллюстрировать тексты и смыслы. Данный курс дает возможность получить необходимые гуманитарные знания, развить творческие способности, освоить базовые принципы профессиональных техник и технологий, овладеть современным графическим языком, развить оригинальность мышления и нестандартный подход к решению проектных задач.

1.2. Задачи изучения дисциплины:

- обеспечение усвоения системы знаний и основных этапов создания иллюстраций;
- формирование представления о целостности иллюстративного пространства, единстве формы и содержания, стиливого, ритмического и пластического решения визуального образа;
- выработка комплексного подхода в решении изобразительных, организационных и творческих задач, анализе и сборе подготовительного материала;
- формирование методики наблюдения и изучения окружающей жизни, как первоисточника прообразов рисованных персонажей, сюжетных ходов, оригинальных историй;
- создание благоприятных условий получения новых знаний и применение их в практической деятельности дизайнера, способного работать и в качестве художника-иллюстратора.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования:

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции	
ПК-1: Способен владеть основами композиции, цветоведения и техниками проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта	
ПК-1.1: Знает основы композиционного построения листа, принцип модульного пропорционирования, теорию и методы проектирования для реализации объекта дизайн-проектирования.	Выполнил основы композиционного построения листа, принцип модульного пропорционирования в процессе реализации объекта дизайн-проектирования.
ПК-1.2: Умеет создать экспозицию проекта, выбирает технику исполнения для раскрытия визуального образа дизайн-проекта.	Выполнил экспозицию проекта, выбрал технику исполнения для раскрытия визуального образа дизайн-проекта.

ПК-1.3: Владеет навыками изобразительных средств рисунка, живописи, композиции, пластического моделирования, линейно-конструктивного построения композиции. редактирования и печати изображений.	Демонстрирует навыки в изобразительных средствах рисунка, живописи, композиции, пластического моделирования, линейно-конструктивного построения композиции. редактирования и печати изображений.
--	--

1.4. Особенности реализации дисциплины.

Язык реализации дисциплины: русский.

2. Объем дисциплины (модуля)

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		2 (1.2)		Итого	
	Неделя		17			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп	уп	рп
Практические	36	36	34	34	70	70
Итого ауд.	36	36	34	34	70	70
Контактная работа	36	36	34	34	70	70
Сам. работа	18	18	20	20	38	38
Часы на контроль			36	36	36	36
Итого	54	54	90	90	144	144

3. Содержание дисциплины (модуля)

Код занятия	Наименование разделов и тем / вид занятия	Семестр / Курс	Часов
	Раздел 1. Скетчинг		
1.1	Тема 1.1. Приобретение навыков быстрого рисунка. Основы скетчинга. Создание рисованных историй, комиксов. Работа с образом. Создание персонажей. Выработка собственной манеры и стиля. Создание иллюстрации с помощью компьютерных технологий.	1	0
1.2	Практическая работа	1	36
1.3	Самостоятельная работа	1	18
	Раздел 2. Коммерческая иллюстрация		
2.1	Тема 2.1. Теория и практика коммерческой иллюстрации. Выработка собственной манеры и поиск стилистической выразительности, наиболее полно раскрывающей образ и содержание иллюстративного ряда, журнальной / газетной статьи, рекламного продукта.	2	0
2.2	Практическая работа	2	11
2.3	Самостоятельная работа	2	6

2.4	Тема 2.4. Работа с образом. Создание персонажей. Самостоятельное выполнение курсового задания с использованием традиционных техник рисования и цифровых технологий.	2	0
2.5	Практическая работа	2	11
2.6	Самостоятельная работа	2	6
2.7	Тема 2.7. Выработка собственной манеры и поиск стилистической выразительности. Самостоятельное выполнение курсового задания – создание иллюстрации с помощью компьютерных технологий.	2	0
2.8	Практическая работа	2	12
2.9	Самостоятельная работа	2	8
2.10	Экзамен	2	36

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Печатные и электронные издания:

Основная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.1	Ратковски Натали	Профессия-иллюстратор. Учимся мыслить творчески	Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2012
1.2	Риз Даррэлл, Наумова Ирина Юрьевна	Профессия : художник-иллюстратор	Москва: Эксмо, 2015
1.3	Франк Яна	Тайные знания коммерческих иллюстраторов	Москва: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2011
Дополнительная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.1	Уэйншенк Сьюзан	100 главных принципов дизайна: как удержать внимание	Санкт-Петербург: Питер, 2012
2.2	Корытов Олег Витальевич	Дизайн иллюстрированной книги: учебное пособие для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям	Москва: Юрайт, 2023
2.3	Шайнбергер Феликс, Змеева Юлия	Рождение иллюстратора. Про творчество, выгорание, совместные проекты, продвижение, гонорары и авторские права	Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2020
2.4	Мус Розета, Эррера Ойана, [и др.], Мамедова Таира	Управление проектом в сфере графического дизайна	Москва: Альпина Паблишер, 2013

	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.5	Лумис Эндрю Уильям, Самсонова Татьяна П.	Искусство иллюстрации	Москва: Колибри, 2015

4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства (программное обеспечение, на которое институт имеет лицензию, а также свободно распространяемое программное обеспечение):

Операционная система Microsoft Windows, пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office, прикладное программное обеспечение для работы с файлами в формате портативных документов Adobe Acrobat

4.3. Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система "Консультант Плюс"
2. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
4. Электронная библиотечная система «Юрайт»
5. Электронная библиотечная система Издательства «Лань»
6. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского).

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточный контроль: творческое задание (просмотра практического материала по итогам изучения каждого раздела дисциплины), тестовое задание.

Критерии оценки творческого задания:

1. Новизна, оригинальность работы, глубина идеи, образность, индивидуальность творческого мышления.
2. Качество и сложность выбора использованных инструментов и выразительных средств.
3. Качество художественного исполнения, дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое сочетание, композиционное решение.

Отлично: все задания выполнены, качество их выполнения оценено количеством баллов, близким к максимальному

Хорошо: задания выполнены с незначительными ошибками, ни одно из выполненных заданий не оценено минимальным количеством баллов.

Удовлетворительно: задания выполнены с большим количеством ошибок.

Неудовлетворительно: учебные задания не выполнены, либо содержит

грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.

Критерии оценки тестового задания:

отлично: 85-100 % правильных ответов

хорошо: 70-85% правильных ответов

удовлетворительно: 50-70% правильных ответов

неудовлетворительно: ниже 50% правильных ответов.

Итоговый контроль (экзамен по творческому проекту) осуществляется в виде просмотров, проводится перед специальной экспертной комиссией, состоящей из преподавателей кафедры и руководителей магистерской программы и включает: графические листы с контрольными заданиями в исходниках; цифровую презентацию в формате PDF; CD – диски, содержащие электронную версию в формате GIF.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

5.2. Тестовые задания:

1. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РИСУНКА –

а) штрих, линия, пятно, ритм, контраст, светотень; б) колорит, цвет, мазок, насыщенность цвета, тона; в) техника отмывки, лессировка, размывка; г) колорит, цветовая насыщенность.

(Эталон: а)

2. РАКУРС – ЭТО

а) перспективные сокращения на плоскости и в пространстве, взгляд снизу, сверху, под углом;

б) орнамент, полученный с помощью точек; в) расположение рельефа на плоскости;

г) отражение объекта в зеркале под углом (Эталон: а)

3. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ВЫРАЖАЮЩЕЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ В ЧЁМ-ЛИБО

а) контраст; б) ритм;

в) цвет; г) тон.

(Эталон: а)

4. ОБОБЩЕНИЕ В ИЗОБРАЖЕНИИ ...

а) означает детализацию предметов;

б) когда главное прорабатывается, а детали на втором плане; в) это работа над отдельными деталями

г) когда главное и второстепенное прорабатывается одинаково (Эталон: б)

5. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЗАКОНОМЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ ВЕЛИЧИН ЧАСТЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ, А ТАКЖЕ КАЖДОЙ ЧАСТИ С ЦЕЛЫМ?

а) пропорция; в) форма;

б) масштаб; г) размер.

(Эталон: а)

6. КОМПОНОВКА В ФОРМАТЕ – ЭТО...?

а) выбор размера и расположения предмета на листе бумаги; б) форма объекта, передающая его характерные очертания;

в) определение цветовых и тональных соотношений в рисунке; г) выбор техники выполнения графических композиций.

(Эталон: а)

7. КАКИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАСТРОЕНИЯ В ИЛЛЮСТРАЦИИ?

а) выбор освещения на иллюстрации;

б) цветовая гамма, композиция, свет и тень, линия, текстура и мазок; в) линейная перспектива;

г) авторская манера рисования (Эталон: б)

8. ЧТО ТАКОЕ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ» В КОНТЕКСТЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ?

а) разновидность цветового решения в рисунке;

б) индивидуальная манера исполнения, которая делает работы уникальными;

в) использование определенной техники только в одной иллюстрации; г) наличие только одного типа перспективы в работе.

(Эталон: б)

9. КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА ВЫБОР ТЕХНИКИ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ?

а) только предпочтения художника;

б) технические возможности компьютерного программного обеспечения;

в) цели и целевая аудитория работы, а также эстетические и выразительные потребности проекта;

г) наличие определенных материалов в наличии. (Эталон: в)

10. КАКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА ВИЗУАЛЬНОЕ ОЩУЩЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ИЛИ ЭНЕРГИИ В ИЛЛЮСТРАЦИИ?

- а) использование только одного типа линий;
- б) распределение пространства и объектов на рисунке, а также направление линий, движение и композиция;
- в) только насыщенность цвета;
- г) отсутствие контраста и тонов в работе. (Эталон: б)

11. СОПОСТАВЬТЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1	ЛИНИЯ	А)	является одним из главных технических средств композиции, она может быть разной толщины, прямой, ломаной, криволинейной или плавной, спокойной, сплошной и прерывистой и т. д.
2	ПЯТНО	Б)	непрозрачная фигура
3	ШТРИХО ВКА	В)	наложение повторяющихся линий
4	ЗАЛИВК А	Г)	применяется для выражения материальности графической формы

(Эталон: 1-а, 2-б, 3-в, 4-г)

12. ЧТО ТАКОЕ «ИЛЛЮСТРАЦИЯ»?

(Эталон: освещение, наглядное изображение).

13. СОПОСТАВЬТЕ ПОНЯТИЯ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1.	полостная иллюстрация	А)	занимает всю страницу
2.	полуполосная иллюстрация	Б)	располагают на половине страницы фигура
3.	разворотная иллюстрация	В)	занимает две страницы повторяющихся линий

(Эталон: 1-а, 2-б, 3-в)

5.3. Перечень видов оценочных средств Тестирование: текущее, промежуточное, итоговое. Творческое задание, тестовое задание.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины, обучающиеся должны предварительно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке Института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

- регулярно посещать лекционные и практические (семинарские) занятия.
- изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной и групповой работы в соответствии с рекомендациями преподавателя. - Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
- осуществлять самостоятельную подготовку к промежуточному контролю.
- по завершении отдельных тем дисциплины передавать выполненные работы преподавателю в установленные сроки.

Обучение по дисциплине строится на практических занятиях и самостоятельной работе обучающихся.

При подготовке к практическому занятию необходимо уточнить план его проведения, выполнить самостоятельную контрольную работу по заданной теме, ознакомиться с литературой, при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. Активно участвовать в обсуждении аспектов дискуссионного характера с обязательной аргументацией собственной позиции.

В ходе практических занятий запланированы такие формы работы как: учебная дискуссия; case-study (метод конкретных ситуаций); поисковый метод с конструированием исследовательской ситуации, требующие самостоятельной подготовки.

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие формы самостоятельной работы:

1) самостоятельное изучение теоретического материала;

В процессе самостоятельного изучения материала обучающиеся осваивают все вопросы для самостоятельного изучения материала, результаты которого представляются преподавателю посредством успешного выполнения заданий, правильного решения ситуационных задач. Преподаватель, в конце каждого занятия предлагает перечень вопросов для самостоятельного изучения и список источников, необходимых для изучения.

2) анализ ключевых терминов; Анализ ключевых терминов предполагает самостоятельную работу обучающихся со справочной (энциклопедиями, словарями) и научной литературой, интернет-энциклопедиями. Обучающимся необходимо осмыслить и проанализировать определение каждого термина.

3) выполнение творческой практической работы. Творческая практическая работа должна быть выполнена своевременно и качественно, методически

грамотно;

Все основные результаты работы над творческим заданием выносятся в презентацию.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся по дисциплине Институт располагает материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями, соответствующими и действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием):

Учебные аудитории для проведения учебных занятий. Оснащение: технические средства обучения для представления учебной информации большой аудитории (ноутбук/ компьютер/ LCD-телевизор/ проектор/ экран /колонки /интерактивная доска), доска учебная.

Помещение для проведения учебных занятий (компьютерный класс). Оснащение: компьютеры с необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института, мультимедийное оборудование для наглядного проведения занятий (ноутбук/ компьютер/ LCD-телевизор/ проектор/ экран/ колонки)

Учебные мастерские (дизайн). Оснащение: стол предметный, софиты, стеллажи, столы, стулья, мультимедийное оборудование (ноутбук/ компьютер/ LCD-телевизор/ проектор/ экран/ колонки).

Выставочный зал. Оснащение: информационная стойка, экспозиционное оборудования (модульная витрина, модуль для габаритных экспонатов, подвесочная система для картин, стойка металлическая со световой панелью), ноутбук.

Помещения для самостоятельной работы (библиотека). Оснащение: фонд печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:
- читальных залов, в которых имеются компьютеры с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института;
- фонотеки, оборудованной аудио- и видеоаппаратурой, компьютерами с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института.