

АВТНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»

УТВЕРЖДЕНО
Ректор АНО ВО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»

Г.А. Кувшинова
«18» мая 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.4.1 «Иллюстрирование»

Направление подготовки: 54.03.01 Дизайн

Профиль: Графический дизайн

Уровень бакалавриата

МОСКВА 2020

Рабочая программа по дисциплине «Иллюстрирование» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 (уровень бакалавриата)

Программу составил: доцент Чекина О.Г.

Рекомендовано кафедрой графического дизайна

Зав. кафедрой Чекина О.Г.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень планируемых результатов обучения

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель изучения данной дисциплины – дать студентам, выбравшим данный курс для изучения, навыки различных типов иллюстрирования. Задачи курса – освоение приемов книжного, журнального и рекламного иллюстрирования в разных техниках.

1.2. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных и общепрофессиональных компетенций:

способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);

способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);

способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта (ПК-4);

способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды (ПК-5)

В результате изучения дисциплины студент должен:

понимать задачи, стоящие перед иллюстратором, работающим в разных жанрах.

уметь работать в рамках поставленной задачи при создании журнальной и рекламной иллюстрации.

уметь создавать книжную иллюстрацию, опираясь на содержание литературного произведения.

уметь работать в различных техниках иллюстрации, в том числе: карандаш, рисунок пером, коллаж.

иметь представление об использовании других техник (линогравюра, сухая игла, гравюра на фанере, монотипия) для создания иллюстраций.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Иллюстрирование» относится к вариативной части Блока 1 дисциплинам по выбору. Курс основан на знаниях студентов, приобретенных в процессе освоения дисциплин «Рисунок», «Проектная графика», «Техники графики», а также основан на понимании задач, стоящих перед иллюстратором, приобретенных на занятиях по проектированию и рекламным технологиям. В дальнейшем приобретенные навыки могут использоваться при создании печатных работ, а также и при работе в мультимедийных технологиях, что необходимо при работе над ВКР

3. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, включая промежуточную аттестацию.

Общая трудоемкость дисциплины по очно-заочной (4,5 года) форме обучения составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, включая промежуточную аттестацию.

Общая трудоемкость дисциплины по очно-заочной (5 лет) форме обучения составляет 7 зачетных единиц, 252 часа, включая промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы	Количество часов по формам обучения		
	Очная	Очно-заочная 4,5 года	Очно-заочная 5 лет
Аудиторные занятия:	90	36	36
лекции	40	16	16
практические и семинарские занятия	50	20	20
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Самостоятельная работа	18	72	180
Текущий контроль (количество и вид текущего контроля,			
Курсовая работа			
Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет)	экзамен	экзамен	экзамен
ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ	144	144	252

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы дисциплин и виды занятий

Очная форма обучения

Названия разделов и тем	Всего часов по учебному плану	Виды учебных занятий		
		Лекции	Практ. занятия, семинары	Самостоятельная работа
Раздел 1. Виды и жанры иллюстрации	22	8	10	3
Раздел 2. Техники иллюстрации.	21	8	10	4
Раздел 3. Рекламная и журнальная иллюстрация	21	8	10	3
Раздел 4. Авторская иллюстрация	22	8	10	4
Раздел 5 Книжная иллюстрация	22	8	10	4
Итого	108	40	50	18

Очно-заочная форма обучения – 4,5 года (5 лет)

Названия разделов и тем	Всего часов по учебному плану	Виды учебных занятий		
		Лекции	Практ. занятия, семинары	Самостоятельная работа
Раздел 1. Виды и жанры иллюстрации	22 (44)	4 (4)	4 (4)	14 (36)
Раздел 2. Техники иллюстрации.	21(43)	3 (3)	4 (4)	14(36)
Раздел 3. Рекламная и журнальная иллюстрация	21(43)	3 (3)	4 (4)	14(36)
Раздел 4. Авторская иллюстрация	22(43)	3 (3)	4 (4)	15(36)
Раздел 5 Книжная иллюстрация.	22(43)	3 (3)	4(4)	15(36)
Итого	108 (216)	16(16)	20(20)	72(180)

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

1. Список основной и дополнительной литературы
2. Список адресов сайтов сети Интернет (на русском и английском языках), содержащих актуальную информацию по теме дисциплины.
1. Набор контрольных вопросов и заданий для самоконтроля усвоения материала дисциплины, текущего и промежуточного контроля.

Контрольные вопросы по дисциплине

1. Перечислить традиционные книжные форматы.
2. Структура полосы набора, поля.
3. Композиция книжного разворота. Роль иллюстрации
4. Специфика иллюстрирования рукописной книги.
5. Роль орнаментов в оформлении рукописной книги.
6. Буквица (инициал) как элемент оформления книги
7. Использование иллюстративных элементов для структурирования книги (заставки, концовки, оформление шмуцтитолов)
8. Репродукция иллюстраций – обрезная и торцовая гравюра на дереве. Гравюра на меди и на стали, офорт, литография.
9. Книга художника
10. Рассказать об одном из выдающихся книжных иллюстраторов
11. Темпоритм книжного издания
12. Специфика рекламной иллюстрации
13. Специфика журнальной иллюстрации
14. Учет технологии полиграфического воспроизводства иллюстрации на этапе иллюстрирования.
15. Иллюстрация на основе фотографии. Коллажирование.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Перечень формируемых компетенций:

способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);

способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);

способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта (ПК-4);

способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды (ПК-5)

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Показатель оценивания компетенций

Компетенция	Знать	Владеть
1	2	3
<p>способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1)</p>	<p>Знать: приемы работы в макетировании, моделировании, с цветом и цветовыми композициями; способы обоснования художественного замысла дизайн-проекта; принципы создания дизайнерских концепций на заданную тему, с учетом всех необходимых при этом требований, в том числе, требований соответствия формы ее содержанию; художественные направления и методы изображения маркетинговой идеи в дизайне в разных потребительских сегментах, в том числе на современном этапе их развития; принципы применения дизайн-технологий в дизайн-проектировании, при выполнении различных видов творческих работ; методики поиска идей для креативной концепции проекта; принципы составления креативного брифа и технического задания на проектирование и промышленное воплощение проекта; методы оценки качества креативных разработок и принципы выбора оптимального варианта для решения конкретной задачи; принципы создания проектов с учетом психологического и физиологического аспектов</p>	<p>Владеть: способностью применять приемы работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании, моделировании, при работе с цветом и цветовыми композициями; создания дизайнерских концепций на заданную тему, с учетом всех необходимых при этом требований, в том числе, требований соответствия формы ее содержанию представлениями о художественных направлениях и методах изображения маркетинговой идеи в дизайне в разных потребительских сегментах, в том числе на современном этапе их развития; навыками применения дизайн-технологий в дизайн-проектировании при выполнении различных видов творческих работ; методиками поиска идей для креативной концепции проекта; принципами составления креативного брифа и технического задания на проектирование и промышленное воплощение проекта; методами оценки качества креативных разработок и навыками выбора оптимального варианта для решения конкретной задачи; навыками создания проектов с учетом психологического и физиологического аспектов восприятия, основными законами современного дизайна и навыками их использования в профессиональной деятельности</p>

	восприятия, основные законы современного дизайна и методы их использования в профессиональной деятельности дизайнера;	дизайнера
способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3)	Знать: особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; основные виды и свойства конструкционных и декоративных материалов, роль и место материалов в объемно-пространственной композиции, современные тенденции, классификации и основы физико-механических свойств основных конструкционных и декоративных материалов, их виды и применение	Владеть: способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; навыками рационального выбора материалов, при проектировании изделий, навыками свободного ориентирования в предметном содержании курса, успешного применения полученных знаний на практике, навыками реализации учебных заданий в материале
способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта (ПК-4)	Знать: теоретические основы разработки проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; содержание комплекса функциональных, композиционных решений	Владеть: методами разработки проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; навыками использования возможных приемов гармонизации форм, структур, комплексов и систем; способами принятия комплекса функциональных, композиционных решений
способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды (ПК-5)	Знать: теоретические основы разработки проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; содержание комплекса функциональных, композиционных решений	Владеть: методами разработки проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; навыками использования возможных приемов гармонизации форм, структур, комплексов и систем; способами принятия комплекса функциональных, композиционных решений

Уровни критериев оценивания компетенций

Уровни сформированности компетенций	Содержательное описание уровня	Формы контроля сформированности компетенции
Пороговый уровень	<p>Студент</p> <p>Способен проанализировать работы других авторов, способен повторить приемы, техники, представленные преподавателям в образцах, создать иллюстрацию с натуры.</p>	<p>Практические задания</p> <p>Задание 1</p> <p>Задание 2</p>
Повышенный уровень (относительно порогового уровня)	<p>Студент</p> <p>Демонстрирует способность к полной самостоятельности (допускаются консультации с преподавателем по сопутствующим вопросам) в выборе способа решения неизвестных или нестандартных заданий в рамках учебной дисциплины с использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе освоения данной учебной дисциплины, так и смежных дисциплин, следует считать компетенцию сформированной на высоком уровне. Присутствие сформированной компетенции на высоком уровне, способность к ее дальнейшему саморазвитию и высокой адаптивности практического применения к изменяющимся условиям профессиональной задачи</p>	<p>Практические задания</p> <p>Задание 3</p> <p>Задание 4</p> <p>Экзамен</p>

Шкала оценивания сформированности компетенций

При выставлении оценки по дисциплине «Иллюстрирование» учитывается умение студента работать в различных техниках иллюстрирования. Понимание студентом различия в жанрах современной иллюстрации. Учитывается также композиционное и художественное качество представленных работ, выполнение заданного объема работ.

Оценка «отлично» студентам, достигшим высокого качества и художественного уровня работ и выполнившим все поставленных заданий, полностью должен быть сформирован повышенный уровень компетенций.

Оценка «хорошо» при выполнении всех работ на достаточном художественном уровне. Повышенный уровень компетенций в целом сформирован, однако допускается возможность длительной работы над композициями, многократных переделок с учетом консультаций преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии достаточного количества работ, должен быть полностью сформирован базовый уровень компетенций. Повышенный уровень компетенций сформирован частично.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания выполнены не полностью или с существенными недоработками, студент не освоил требования на базовом уровне компетенций.

При проведении аттестации в форме зачета без оценки, в первых трех случаях выставляется оценка «зачтено», в четвертом – «незачтено».

6.3. Типовые контрольные задания/материалы характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Задание 1

Натюрморт (рекламная иллюстрация). Техники: графитовый карандаш, цветные карандаши, перо. Задача – работа над натюрмортом с натуры, создание нескольких натюрмортов в разных техниках.

Задание 2

Портрет (журнальная иллюстрация). Техники: графитовый карандаш, цветные карандаши, перо, коллаж. Задача – работа над портретом с натуры, создание портрета на основе графического или фотографического оригинала, создание нескольких портретов в разных техниках.

Задание 3

Иллюстрация для настенного календаря, путеводителя. Техники: любая техника на выбор, включая технику гравюры (сухая игла, линогравюра, гравюра на фанере, монотипия). Задача – создание серии иллюстраций, попытка найти свою собственную авторскую манеру иллюстрирования.

Задание 4

Книжная иллюстрация. Техники: любая техника на выбор, включая технику гравюры (сухая игла, линогравюра, гравюра на фанере, монотипия). Задача – создание комплекса иллюстраций для выбранного литературного произведения (малая форма – рассказ, новелла). Внедрение иллюстраций в типографский макет.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений, навыка и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке, а так же для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.

К текущему контролю относятся проверка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся:

- на занятиях (опрос, решение задач, ответы (письменные или устные) на теоретические вопросы, решение практических задач и выполнение заданий на практическом занятии, выполнение контрольных работ);

- по результатам выполнения индивидуальных заданий;

- по результатам проверки качества конспектов лекций, рабочих тетрадей и иных материалов;

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя, проводимой в часы самостоятельной работы, по имеющимся задолженностям.

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим занятия по данной дисциплине в присутствии других преподавателей кафедры. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре.

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

- Оценка результатов аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения.

7. Основная и дополнительная литература

Основная литература:

1. Барциц, Р.Ч. Художественная графика. Введение в методику преподавания : монография / Р.Ч. Барциц ; учред. Московский педагогический государственный университет ; Министерство образования и науки Российской Федерации. – 2-е изд. – Москва : Московский педагогический государственный университет, 2016. – 221 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471776>– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0447-5. – Текст : электронный.

2. Бесчастнов, Н.П. Портретная графика : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2016. – 400 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56675> – ISBN 978-5-691-01533-8. – Текст : электронный.

3. Бесчастнов, Н.П. Графика натюрморта : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2014. – 304 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234838> – ISBN 978-5-691-01629-5. – Текст : электронный.

Дополнительная литература

1. Бердслей О. Рисунки. Проза, стихи, афоризмы, письма. Воспоминания и статьи о Бердслее. М.: Игра-техника, 1992

2. Биневич, Е.М. Карикатуристы идут в театр : научно-популярное издание / Е.М. Биневич. – Санкт-Петербург : Петрополис, 2010. – 648 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:

<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254805> – ISBN 978-5-9676-0354-9. – Текст : электронный.

3. Борщ, Е.В. Сотворение одного искусства: французская книжная гравюра XVIII века / Е.В. Борщ ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральская государственная архитектурно-художественная академия. – Екатеринбург : Архитектон, 2013. – 250 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436781> – Библиогр.: с. 176-187. – ISBN 978-5-74-08-0175-9. – Текст : электронный.

4. Владимиров Л. И. Всеобщая история книги. М.: Книга. – 1988.

5. Герчук Е.Ю. Архитектура книги. М.: «Индекс-Маркет», 2011

6. Дрозд, А.Н. Декоративная графика : учебное наглядное пособие / А.Н. Дрозд ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово : КемГУКИ, 2015. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438308> (дата обращения: 09.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8154-0305-5. – Текст : электронный.

7. Лаврентьев А.Н. Лаборатория книги, М.Ж Грантъ, 2004

8. Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги : учебное пособие / Б.Р. Мандель. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. – 608 с. : цв. ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237634> (дата обращения: 13.02.2020). – ISBN 978-5-4458-9556-5. – DOI 10.23681/237634. – Текст : электронный.

9. Мандель, Б.Р. Книжное дело и история книги : иллюстрированное учебное пособие / Б.Р. Мандель. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – Ч. 2. – 422 с. : цв. ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241220> – Библиогр.: с. 393-402. – ISBN 978-5-4475-1498-3. – DOI 10.23681/241220. – Текст : электронный.

10. Чапкина М.. Московские художники детской книги, М.: Контакт-культура, 2008
11. Швыров, А.В. Иллюстрированная история карикатуры: с древнейших времен до наших дней : [16+] / А.В. Швыров. – Репр. изд. 1903 г. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 408 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133357> – ISBN 978-5-4458-1602-7. – Текст : электронный.
12. Бесчастнов, Н.П. Цветная графика : учебное пособие : [16+] / Н.П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2014. – 224 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234837> – ISBN 978-5-691-01966-1. – Текст : электронный.
13. Бесчастнов, Н.П. Сюжетная графика : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2012. – 432 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116588> – ISBN 978-5-691-01873-2. – Текст : электронный.

8. Источники из сети Интернет

1. Информационный ресурс по теории и практике дизайна *theoryandpractice.ru*
2. Сайт по книжной графике и иллюстрации *illustrada.ru*
3. Информационный ресурс о шрифтах и типографике *Typoholic.ru*
4. Обзор статей и книг по шрифту и типографике *typographica.org*
5. Конкурс на лучший дизайн книги *stiftung-buchkunst.de/en/best-book-design-from-all-over-the-world*
6. Студия и издательство Артемия Лебедева *artlebedev.ru*

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Основной задачей курса является познакомить студента с многообразием видов и жанров иллюстрирования, техниками иллюстрирования. Эта задача требует большой самостоятельной работы студента по анализу графических материалов (иллюстрированные книги, изданные в разное время, рекламные и общественно-политические журналы, рекламная графика и пр.). Задача студента – выявить свою собственную авторскую манеру иллюстрирования и наиболее близкую ему технику иллюстрирования, а также попытаться работать в других манерах и техниках. При работе с книжной иллюстрацией студент должен продемонстрировать умение проникнуть в авторский замысел, что требует определенной склонности к литературе.

При работе студенты должны соблюдать правила техники безопасности при пользовании инструментами.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационно-справочные системы)

1. *Программа для обработки растровых изображений Adobe Photoshop*
2. *Программа для верстки Adobe InDesign*
3. *Сайт по книжной графике и иллюстрации illustrada.ru*
4. *ЭБС "Книгафонд"*
5. *ЭИОС НИД*

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

Занятия проводятся в аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

аттестации.