

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Амурский государственный университет"

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной и научной
работе

Лейфа А.В. Лейфа

26 июня 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
«ИЛЛЮСТРАЦИЯ»

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) образовательной программы – Графический дизайн

Квалификация выпускника – Бакалавр

Год набора – 2024

Форма обучения – Очная

Курс 2 Семестр 4

Зачет 4 сем

Общая трудоемкость дисциплины 72.0 (академ. час), 2.00 (з.е)

Составитель А.В. Рахманова, старший преподаватель,

Факультет дизайна и технологии

Кафедра дизайна

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта ВО для направления подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.20 № 1015

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры дизайна

12.03.2024 г. , протокол № 7

Заведующий кафедрой Гаврилюк Е.А. Гаврилюк

СОГЛАСОВАНО

Учебно-методическое управление

Чалкина Н.А. Чалкина

26 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Выпускающая кафедра

Гаврилюк Е.А. Гаврилюк

26 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Научная библиотека

Петрович О.В. Петрович

26 июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Центр цифровой трансформации и
технического обеспечения

Тодосейчук А.А. Тодосейчук

26 июня 2024 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

- Определение иллюстрации как изобразительной основы коммуникации, проектируемой средствами графического дизайна;
- Освоение современных методов, инструментов, материалов, цифровых технологий проектирования иллюстраций.

Задачи дисциплины:

- Определение иллюстрации как самостоятельного вида проектной графики; выявление ее функциональной природы;
- Изучение и практическое освоение традиционных для иллюстрации и оформления книги графических искусств: гравюры, офорта, эстампа и т.д.; определение их роли и места в современных изделиях графического дизайна;
- Формирование навыков создания визуального художественного образа информации, представленной в тексте;
- Освоение методов создания индивидуального стиля иллюстраций, соответственно художественным проектным задачам;
- Исследование и практическое освоение технологий формирования иллюстративного материала: коллажа, фотоколлажа, рор-уп, вклеек, вкладок и прочих методов;
- Освоение навыков проектирования и разработки иллюстраций, а также редактирования иллюстративного материала с использованием современных цифровых технологий (инструментов, программных продуктов, плагинов (встраиваемых модулей), информационных систем, аппаратных средств);
- Определение роли и места иллюстрации в проектной культуре дизайна.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная дисциплина «Иллюстрация» принадлежит к факультативным дисциплинам блока ФТД учебного плана направления подготовки 54.03.01 «Дизайн».

Дисциплина изучается в четвёртом семестре и базируется на знаниях и умениях, полученных студентом в системе среднего и средне-профессионального образования по черчению и изобразительному искусству.

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Академическая живопись», «Академический рисунок», «Проектирование в графическом дизайне», «Основы производственного мастерства», «Проектная графика и скетчинг».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

3.1 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
ПК2. Способность создавать концепцию объектов визуальной информации и коммуникации посредством владения рисунком и живописью, с обоснованием художественного замысла, композиционного решения и	ИД-1ПК-2. Знать: художественные техники, методы и приемы проектной графики, приемы компьютерного моделирования и визуализации. ИД-2ПК-2. Уметь: использовать средства и приемы композиции, стилизации, типографики и иные способы проектно-художественного моделирования объектов

выбора техники исполнения	графического дизайна ИД-ЗПК-2. Владеть: навыками создавать и прорабатывать художественные и технические эскизы от руки и с использованием графических редакторов; самостоятельно выполнять дизайн-проект
---------------------------	--

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2.00 зачетных единицы, 72.0 академических часов.

1 – № п/п

2 – Тема (раздел) дисциплины, курсовая работа (проект), промежуточная аттестация

3 – Семестр

4 – Виды контактной работы и трудоемкость (в академических часах)

4.1 – Л (Лекции)

4.2 – Лекции в виде практической подготовки

4.3 – ПЗ (Практические занятия)

4.4 – Практические занятия в виде практической подготовки

4.5 – ЛР (Лабораторные работы)

4.6 – Лабораторные работы в виде практической подготовки

4.7 – ИКР (Иная контактная работа)

4.8 – КТО (Контроль теоретического обучения)

4.9 – КЭ (Контроль на экзамене)

5 – Контроль (в академических часах)

6 – Самостоятельная работа (в академических часах)

7 – Формы текущего контроля успеваемости

1	2	3	4									5	6	7	
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9				
1	Введение в предмет. Виды иллюстраций, их классификации для разного назначения изображений	4			6									7	Контроль освоения практического материала, просмотр творческих работ по иллюстрации .
2	Классические тиражные техники графики	4			6									7	Контроль освоения практического материала, просмотр творческих работ по иллюстрации .
3	Разработка концепции и методы	4			10									10.6	Контроль освоения практического

	создания книжной, журнальной иллюстрации												о материала, просмотр творческих работ по иллюстрации .
4	Современные технологии создания иллюстраций. Компьютерная графика в книжной иллюстрации	4		8								8	Контроль освоения практического материала, просмотр творческих работ по иллюстрации .
5	Символизация в иллюстрации	4		4								5	Контроль освоения практического материала, просмотр творческих работ по иллюстрации .
6	Индивидуальное занятие.						0.2						Собеседование.
7	Зачёт							0.2					
	Итого		0.0	34.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0			37.6	

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Практические занятия

Наименование темы	Содержание темы
Введение в предмет. Виды иллюстраций, их классификации. Иллюстрация как жанр искусства графики.	Цель, задачи, общая характеристика курса. Роль и место в профессиональной деятельности графического дизайнера. Виды иллюстраций (полосная, полуполосная, обратная). Виды иллюстраций: научно-познавательные, документальные, художественные. Задачи и функции иллюстрации. Задание 1: выполнить копию иллюстрации известного художника. Задание 2: Иллюстрация в технике коллаж, в графических техниках (гуашь, акварель).
Классические тиражные техники графики.	Классические техники глубокой, высокой и плоской печати (ксилографии, линогравюры, офорта, литографии, монотипия и т.д.); возможности и правила применения иллюстраций, выполненных в классических тиражных техниках в книге и прочих изделиях графического дизайна; Задание 3: Создание иллюстрации «Портрет известной личности». Задание 4: Переработка набросков человека в журнальную иллюстрацию.
Разработка концепции и методы	Теоретический и художественно-эстетический анализ

создания книжной, журнальной иллюстрации.	<p>книжной, журнальной иллюстрации. Жанры книжной, журнальной иллюстрации и способы стилизации рисунка- основы. Реалистический рисунок как метод создания иллюстрации. Шарж в журнальной иллюстрации. Гротескный рисунок в журнальной иллюстрации. Особенности разработки иллюстрации- карикатуры. Фотография в книжной, журнальной иллюстрации. Авторская манера иллюстрирования: авторские изобразительные средства и техники исполнения книжной, журнальной иллюстрации. Приемы осуществления творческого поиска и проработка идеи. Визуальная метафора.</p> <p>Задание 5: Создание журнальной иллюстрации в экспериментальной графической технике.</p> <p>Задание 6: Создание цикла иллюстраций для серии статей.</p> <p>Задание 7: Создание иллюстрации для детского журнала.</p>
Современные технологии создания иллюстраций. Компьютерная графика в книжной иллюстрации	<p>Создание иллюстраций в графических программах дизайн- проектирования; цифровая обработка изображений; практическое освоение современных цифровых технологий для работы по созданию иллюстраций;</p> <p>Задание 8: Разработка обложки детской книги с авторской графикой. Научиться сохранять свою индивидуальность, не искажая литературное произведение, а дополняя его. Основная программа: Illustrator. Вспомогательная программа: Corel Draw, Photoshop.</p> <p>Задание 9: Разработка разворота детской книги с авторской графикой.</p>
Символизация в иллюстрации	<p>Гротеск (причудливое, контрастное, комичное; сочетание реального и фантастического, правда- подобия и карикатуры). Метафора (перенесение свойств одного предмета на другой на основании общего признака).</p> <p>Ассоциации (отдаленная связь, смежность по сходству или по контрасту). Выбор стилистики. Собрать мудборд по теме</p> <p>Задание 10: Сюжет, раскадровка, эскизы. Определиться с форматом и визуальным образом иллюстраций. Выстроить книгу по ритму.</p>

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Содержание темы (раздела)	Трудоемкость в академических часах
1	Введение в предмет. Виды иллюстраций, их классификации	Завершение аудиторных прак- тических работ.	7

	для различного назначения изображений		
2	Классические тиражные техники графики	Завершение аудиторных практических работ.	7
3	Разработка концепции и методы создания книжной, журнальной иллюстрации	Завершение аудиторных практических работ.	10.6
4	Современные технологии создания иллюстраций. Компьютерная графика в книжной иллюстрации	Завершение аудиторных практических работ.	8
5	Символизация в иллюстрации	Завершение аудиторных практических работ.	5

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Обучение студентов осуществляется на основе интеграции классических педагогических и графических информационно-компьютерных технологий, с применением электронных образовательных ресурсов, включающих в себя дидактические, методические и информационно-справочные материалы по дисциплине, а также программное обеспечение, которое позволяет использовать их для самостоятельного получения и контроля знаний.

Практические занятия проводятся как в традиционной форме, так и с использованием поисковых и индивидуальных графических заданий для закрепления теоретического материала. Значительную часть практических занятий составляет самостоятельная аудиторная работа по выполнению графических заданий.

Примерная структура практического занятия:

1. Организационная часть (проверка присутствующих, разделение на группы).
 2. Мотивация к практической творческой деятельности.
 3. Актуализация опорных знаний: преподаватель, задавая вопросы, извлекает из памяти студентов базовые сведения, необходимые для практического освоения темы занятия.
 4. Разбор теоретического материала, необходимого для успешного выполнения практической творческой работы: рассказ преподавателя (микролекция), устный индивидуальный или фронтальный опрос студентов, беседа и т.п.
 5. Общая ориентировочная основа самостоятельных действий студентов на занятии: преподаватель сообщает, что и как студенты должны делать, выполняя практическую работу.
 6. Контроль успешности выполнения студентами творческих заданий: просмотр работ, устный индивидуальный или фронтальный опрос, консультации преподавателя в процессе выполнения студентом практических заданий.
 7. Просмотр. Коллективное и индивидуальное обсуждение творческих работ.
 8. Подведение итогов, выводы, оценка практической деятельности.
 9. Сообщение домашнего задания. Подготовка к практическим занятиям предполагает предварительную самостоятельную работу студентов в соответствии с методическими разработками по каждой запланированной теме.
- Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины,

выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно- методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно- методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине.

Система оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине включает проверку выполнения и степени законченности практических заданий, самостоятельных работ, выставляются предварительные оценки в течение обучения.

Текущий контроль осуществляется в виде просмотров. В течение семестра выставляются оценки за выполненные задания. В ходе данного контроля оценивается качество и количество работ, выполненных студентом.

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в конце семестра в виде итогового просмотра всех выполненных практических и самостоятельных работ. Оцениваются результаты работы по пятибалльной шкале.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) литература

1. Корятов, О. В. Дизайн иллюстрированной книги : учебное пособие для вузов / О. В. Корятов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14433-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544087> (дата обращения: 22.06.2024).
2. Корятов, О. В. Газетная иллюстрация : учебное пособие для вузов / О. В. Корятов, Е. А. Силина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 84 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14432-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/544077> (дата обращения: 22.06.2024).
3. Графический дизайн. Современные концепции : учебное пособие для вузов / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11169-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/540078> (дата обращения: 22.06.2024).
4. Кузьминский, К. С. Русская реалистическая иллюстрация XVIII и XIX веков / К. С. Кузьминский. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 193 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12944-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/543532> (дата обращения: 22.06.2024).
5. Литвина, Т. В. Дизайн новых медиа : учебник для вузов / Т. В. Литвина. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18905-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/555050> (дата обращения: 22.06.2024).
6. Кузвесова, Н. Л. Графический дизайн: от викторианского стиля до ар-деко : учебник для вузов / Н. Л. Кузвесова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18298-9. — Текст :

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: [https:// urait.ru/bcode/534740](https://urait.ru/bcode/534740) (дата обращения: 22.06.2024).

7. Головкин С.Б. Дизайн деловых периодических изданий : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Графика», «Журналистика», «Информационные технологии в дизайне», «Реклама» / Головкин С.Б.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 423 с. — ISBN 978-5-238-01477-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/83031> (дата обращения: 22.06.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

№	Наименование	Описание
1	Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru	Электронно- библиотечная система IPRbooks — научно- образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования
2	Электронно-библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru/	Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 наименований и постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и учебные пособия для всех уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.
3	ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru	Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант студента» является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС ВПО 3+) к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной литературы, для СПО, ВПО и аспирантуры.

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№	Наименование	Описание
1	https://rusneb.ru/	Национальная электронная библиотека (НЭБ)
2	https://uisrussia.msu.ru/	Университетская информационная система РОССИЯ
3	https://rosdesign.com/	Интернет-ресурс теоретических статей и практических рекомендаций по дизайну на русском языке.
4	https://www.behance.net/	Сайт, собравший в себе портфолио художников, дизайнеров и людей искусства со всего мира.
5	https://designyoutrust.com/	Ежедневный дизайнерский журнал, публикующий статьи о новых направлениях в дизайне, новости и события, дизайнерские портфолио и выборочные

		дизайнерские проекты со всего мира.
6	https://bangbangstudio.ru/	Российский сайт для иллюстраторов с работами по иллюстрации.
7	http://bookcoverarchive.com/	Коллекция обложек книг и примеров их оформления. Собраны лучшие образцы дизайнерского творчества.
8	https://illustrators.ru/	Иллюстрации и иллюстраторы России, Украины, Белоруссии, Казахстана и из всего бывшего СССР.
9	https://www.mrjakeparker.com/inktober-1	Сайт Джейка Паркера, с подборкой курсов и приглашениями участия в творческих вызовах.
10	https://illustrationage.com/	Тренды в мире иллюстрации и дизайна.
11	https://www.nyfa.edu/student-resources/	Сайт посвящен развитию индивидуального стиля в иллюстрации.
12	https://www.onlypencil.com/blog/	Сайт художника из Торонто Лисандро Пеньи, специализирующегося на карандашных рисунках. Его уроки включают в себя пошаговое руководство, как рисовать человеческие глаза, волосы и т.д.
13	https://www.ideabook.com/	На своем сайте опытный профессиональный иллюстратор и дизайнер Чак Грин предлагает советы и показывает прекрасные примеры иллюстрации, печати и веб-дизайна.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При изучении данной дисциплины используется следующая материально-техническая база:

1. учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, доска, мольберты, софит, слепки гипсовые, подиум маленький, подиум большой;
 2. методический фонд графических работ, ранее выполняемых студентами;
 3. демонстрационный материал и учебные фильмы на электронных носителях.
- Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.