Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ярошенко Николай Николаевич
Должность: проректор по учебно-методической деятельности
Дата подписания: 29.10.2026 16:13:56
Уникальный программный ключ:
25cc77c6d2a242799b1569189212ec549db4bb3f

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ

Направление подготовки *54.03.01. ДИЗАЙН*

Профиль подготовки *ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения *очная*

(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:
Формирование узкоспециальных проектных компетенций обучающегося, связанных с осуществлением профессиональной деятельности с применением иллюстрации в графическом дизайне. Определение иллюстрации как изобразительной основы коммуникации, проектируемой средствами графического дизайна; изучение современных техник, методов, инструментов, материалов, цифровых технологий проектирования иллюстраций

Задачи дисциплины:

- 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;
- освоение принципов и технологий создания индивидуального стиля иллюстраций, соответственно художественным проектным задачам; определение иллюстрации как самостоятельного вида проектной графики;
- исследование и практическое освоение технологий формирования иллюстративного материала: коллажа, фотоколлажа, pop-up, вклеек, вкладок и пр.;
- освоение цифровых методов 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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Иллюстрация в графическом дизайне» относится к блоку Б.1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана ОПОП Дизайн. Дисциплина изучается в 4 и 5 семестрах. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы у обучающегося в процессе освоения дисциплин «Пропедевтика в графическом дизайне», «Основы композиции», « Спец-графика». В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения указанных в таблице дисциплин и прохождения практик.
Курс «Искусство шрифта и типографика» посвящен изучению основных положений теории шрифта, принципов создания новых гарнитур и оформления текстов посредством буквы, слова, строки и композиции.

Блок 1. Дисциплины (модули) - «Иллюстрация в графическом дизайне»	Наименование дисциплин учебного плана.
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	– Основы композиции – Пропедевтика в графическом дизайне – Спец-графика
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:	– Дизайн-проектирование – Дизайн упаковки – Проектно-технологическая практика – Преддипломная практика – Выполнение и защита ВКР

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных проектных профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности) 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.

Компетенция (код и наименование)	**Индикаторы компетенций**	**Результаты обучения**
ПК-1 Способен осуществлять художественную деятельность в академических рисунке, живописи, скульптуре; интегрировать собственные художественные разработки в дизайн-проект.	ПК-1.4. Участвует в профессиональных художественных выставках и конкурсах в номинациях по изобразительному, декоративному искусству, графике, скульптуре	**Знать:** - Теоретические основы академических дисциплин: рисунка, живописи, скульптуры; - Законы композиции в художественном произведении; - Методику организации производственной работы в графическом дизайне; - Комплекс профессиональных процессов, компьютерных программ, инструментов, используемых в графическом дизайне; **Уметь:** - Использовать результаты художественной деятельности в дизайн-проектировании; - Применять профессиональные методы и инструментарий в работе дизайнера; - Планировать и проводить концептуальное, эскизное, рабочее проектирование; - Планировать и проводить подготовку к производственному циклу работ в графическом дизайне; **Владеть:** - Создает объекты дизайна с использованием собственных художественных разработок; - Проектирует объекты дизайна различного назначения по всем стадиям проектирования; - Осуществляет работы по производству объектов дизайна различного назначения
ПК-2 Способен осуществлять творческую и проектную деятельность в графическом дизайне, в смежных областях и видах искусства и дизайна с использованием профессиональных методов и инструментариев дизайнера.	ПК-2.4. Владеет на профессиональном уровне инструментарием графического дизайнера	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Иллюстрация в графическом дизайне» составляет 4з.е., 144 ак.ч., из них контактных - 60ак.ч., СРС - 57ак.ч., формы контроля:
Дифференцированный зачёт с оценкой - 4 семестр,
Экзамен 5 семестр.

Вид учебной работы		Всего часов	Семестры	
			4	5
Контактная работа обучающихся		60	30	30
В том числе:				
Лекции		12	6	6
Практические занятия МГ				
Семинары		48	24	24
Самостоятельная работа (всего)		57	42	6
В том числе:				
Реферат				
Контроль		27		36
Вид аттестации (зачет, экзамен)			зачет с оценкой	экзамен
Общая трудоемкость	часы	144	54	90
	з.е.	4	2	2

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения.

№	Темы занятий	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) в том числе в интерактивной форме 20%				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам
			лекции	семинары	п/р	с/р	
Раздел 1. Роль иллюстрации в графическом дизайне. Техники графики							
1	Вводная лекция о применении иллюстрации в графическом дизайне. Классификация и терминология.	4	2			4	опрос
2	Понятия изображение, рисунок, иллюстрация и техники графики.	4	2			4	опрос
3	Язык изобразительных средств графики для иллюстраций, применяемых в современном графическом дизайне. Знакомство с наиболее актуальными техниками иллюстрирования: материалы и инструменты графики.	4	2	4		4	просмотр
4	Синтез изобразительных средств для решения композиционных задач. Фотография в книжной, журнальной иллюстрации.	4		4		4	просмотр
5	История инфографики. Жанры в инфографике, источники данных, технические средства и профессиональные инструменты для	4		4		4	просмотр

	визуализации данных.						
6	История книжной иллюстрации. Специфика книжной иллюстрации, как отдельного вида искусства.	4		4		4	просмотр
7	Разнообразие видов журнальной иллюстрации. Иллюстрации для web-ресурсов. Принцип построения периодического издания. Особенности графического и колористического языка изображений, их связь с текстом.	4		4		4	Просмотр, опрос
8	Образно-смысловая сущность иллюстрации. Предметно-пространственная структура изображения.	4		4		4	просмотр, опрос
	Подготовка к промежуточной аттестации					10	ДИФ-зачет
	Всего за семестр		**6**	**24**		**42**	
Раздел 2. Выразительные средства и инструменты иллюстрации в ГД							
9	Разработка концепции и методы создания иллюстраций разных жанров. Приемы осуществления творческого поиска и проработка идеи. Визуальная метафора.	5	2			1	просмотр
10	Теоретический и художественно-эстетический анализ журнальной иллюстрации. Жанры журнальной иллюстрации и способы стилизации рисунка-основы.	5	2			1	просмотр, опрос
11	Реалистический рисунок как метод создания иллюстраций. Фотоиллюстрация и коллаж.	5	2	4		1	просмотр, опрос
12	Методы разработки инфографики для различных жанров: реклама, деловые отчеты, популярная наука.	5		6		1	просмотр, опрос
13	Авторская манера иллюстрирования: авторские изобразительные средства и техники исполнения книжной, журнальной иллюстрации.	5		4		1	просмотр, опрос
14	Видеография и motion для коммуникативного дизайна.	5		6		1	просмотр, опрос
15	Web–иллюстрации: flat-art, иконки, банеры	5		4		1	просмотр, опрос
	Подготовка к промежуточной аттестации - экзамен						Экзамен 36
	Всего за семестр		**6**	**24**		**6**	

4.3. Содержание дисциплины

Раздел 1. Роль иллюстрации в графическом дизайне. Техники графики

Введение. Графический дизайн - это область дизайна, которая включает в себя создание визуальных коммуникаций, таких как логотипы, брошюры, плакаты, упаковки, веб-сайты и т. д. Одной из важных составляющих графического дизайна являются иллюстрации. Они играют ключевую роль в создании привлекательного и запоминающегося дизайна.

Иллюстрации могут использоваться для различных целей в графическом дизайне: для создания уникальных и привлекательных логотипов. Они могут помочь передать идею или концепцию бренда, а также сделать логотип более запоминающимся.
Иллюстрации часто используются для создания рекламных материалов, таких как баннеры, брошюры и плакаты. Они помогают привлечь внимание аудитории и сделать дизайн запоминающимся.
В веб-дизайне иллюстрации используются для создания фоновых изображений, иконок и других элементов интерфейса. Они помогают улучшить юзабилити сайта и сделать его понятным и удобным для пользователей.
Иллюстрации используются для оформления упаковок товаров. Они помогают создать уникальный дизайн, который будет привлекать внимание покупателей и выделять товар на полке.
В печатных материалах иллюстрации могут использоваться для добавления визуального интереса и улучшения общего восприятия текстовой информации и удержания внимания читателя.

Тема 1. В чем разница понятий "изображение", "рисунок", "иллюстрация"
Изображение - это общее понятие, которое включает в себя все виды визуальных материалов, такие как фотографии, рисунки, иллюстрации и т.д. Изображения могут быть созданы как с помощью камеры (фотографии), так и с помощью программ для рисования или редактирования изображений.
Рисунок - это изображение, созданное вручную с помощью карандаша, ручки, маркера или других инструментов рисования. Рисунки могут быть как реалистичными, так и абстрактными, и могут использоваться в различных областях, таких как искусство, дизайн, архитектура и т.д.
Иллюстрация - это изображение, которое служит для пояснения или украшения текста. Иллюстрации выполняются в различных стилях и техниках, но обычно они более выразительны и стилизованы, чем реалистичные рисунки. Иллюстрации используются в книгах, журналах, рекламе и других печатных изданиях.

Тема 2. Техники графики для создания иллюстраций
Основные для создания иллюстраций:
– Акварель - эта техника позволяет создавать яркие и насыщенные изображения с мягкими переходами цветов. Акварельные иллюстрации часто используются в дизайне интерьеров, оформлении книг и журналов.
– Гуашь - эта техника похожа на акварель, но позволяет создавать более насыщенные и яркие изображения. Гуашевые иллюстрации часто используются для создания плакатов, афиш и других рекламных материалов.
– Карандаш - эта техника является одной из самых популярных и универсальных. Карандашные иллюстрации могут быть как очень детальными, так и более абстрактными. Они используются в различных областях дизайна, от логотипов до упаковки.
– Цифровая графика - это широкий спектр техник, которые используются в графическом дизайне. К ним относятся векторная графика, растровая графика, 3D-моделирование и другие. Цифровые иллюстрации могут быть очень детализированными и реалистичными, и они широко используются в веб-дизайне, мобильных приложениях и других областях.

Традиционные техники, которыми пользовались художники до цифровой эры:
Эстамп - это техника печати, при которой изображение создается на специальной печатной форме. Эстампы могут быть выполнены различными способами, такими как литография, офорт, акватинта и другие.
Гравюра - это еще одна техника печати, при которой изображение вырезается на металлической пластине.

Существуют также другие традиционные техники, такие как рисование тушью, акриловые краски, масляные краски и другие. Каждая из этих техник имеет свои особенности и может быть использована для создания различных видов иллюстраций.

Тема 2.1. Графические и пластические средства выразительности в современной иллюстрации.

Язык изобразительных средств графики в современном графическом дизайне очень разнообразен и включает в себя различные техники и стили. Некоторые из особенностей, которые можно отметить, включают:

Использование ярких и насыщенных цветов, которые привлекают внимание зрителя.

Частое использование градиентов и текстур для создания глубины и объема в изображении.

Применение различных фактур для создания выразительных и уникальных иллюстраций.

Создание иллюстраций с высокой степенью детализации и реализма, которые могут быть использованы в различных областях графического дизайна.

Тема 3. Фотографии в книжной, журнальной иллюстрации

Фотография в книжной и журнальной иллюстрации используется для создания реалистичных изображений и наглядности. Фотографии могут быть использованы для иллюстрации историй, создания обложек для книг и журналов, а также для добавления контекста и атмосферы в дизайн.

Тема 4. Краткая история инфографики

Инфографика - это визуальное представление информации, которое помогает упростить сложные идеи и сделать их более понятными для читателя. Она используется в различных областях, включая науку, образование, бизнес и журналистику.

История инфографики начинается в XIX веке, когда были созданы первые графические изображения для иллюстрации научных концепций. В XX веке инфографика стала использоваться в журналистике для визуализации данных и статистики. В последние десятилетия инфографика становится все более популярной благодаря развитию технологий и интернета. Сегодня инфографика используется во многих сферах жизни, помогая людям лучше понимать сложную информацию.

Тема 4.1. Жанры в инфографике, источники данных, технические средства и профессиональные инструменты для визуализации данных

Инфографика может быть разных жанров, в зависимости от цели и аудитории. Некоторые из наиболее распространенных жанров включают аналитическую инфографику, образовательную инфографику, новостную инфографику и маркетинговую инфографику.

Источники данных могут быть различными, включая статистические данные, научные исследования, отчеты, опросы и другие источники.

Технические средства для визуализации данных включают программы для создания графиков и диаграмм, такие как Adobe Illustrator, Inkscape и CorelDRAW и профессиональные инструменты, такие как Tableau, Piktochart и Datawrapper.

Тема 5. История книжной иллюстрации

Книжная иллюстрация имеет долгую историю, начиная с древних времен, когда книги были рукописными. В средневековой Европе книжная иллюстрация была очень развита, особенно в Италии и Франции. В эпоху Возрождения книжная иллюстрация стала еще более сложной и детализированной. В XIX веке книжная иллюстрация стала более реалистичной и натуралистичной, благодаря работам таких художников, как Гюстав Доре или Джон Тенниел. В XX веке книжная иллюстрация продолжала развиваться, и появились такие стили, как модерн, ар-деко и сюрреализм. В настоящее время книжная

иллюстрация остается важным элементом книгоиздания и продолжает развиваться, используя новые технологии и стили.

Тема 6. Специфика книжной иллюстрации, как отдельного вида искусства.
Книжная иллюстрация -это отдельный вид искусства, который существует уже много веков. Она служит для украшения книги и помогает читателю лучше понять содержание. Иллюстрации могут быть выполнены в разных стилях и техниках, но они всегда должны быть связаны с текстом и соответствовать ему.

Тема 7. Разнообразие видов журнальной иллюстрации. Принцип построения периодического издания.
Журнальная иллюстрация может быть очень разнообразной: фотографии, рисунки, коллажи и другие элементы. Журналы предназначены для разных аудиторий, поэтому и иллюстрация может быть разной. Например, в журнале о моде могут быть фотографии моделей, в журнале о науке - иллюстрации научных экспериментов, в журнале о путешествиях - фотографии разных стран и т.д.
Принцип построения периодического издания заключается в том, чтобы предоставить читателям интересную и полезную информацию. Для этого журналы обычно имеют определенную структуру, которая может включать разделы о новостях, культуре, науке, спорте и других темах. Каждый раздел имеет свою тематику и стиль изложения, чтобы привлечь определенную аудиторию. Кроме того, журналы могут иметь специальные рубрики, такие как обзоры книг, кино, музыки и т.д., которые помогают читателям ориентироваться в мире информации.

Тема 8. Иллюстраций для web-ресурсов и их виды
Иллюстрации для веб-ресурсов могут быть разных видов, в зависимости от назначения и стиля сайта. Некоторые из них включают фотографии, векторные изображения, иконки и другие графические элементы.
Особенности иллюстраций для веб-ресурсов:
– Высокое разрешение: Иллюстрации должны быть высокого разрешения, чтобы выглядеть качественно на разных устройствах и разрешениях экрана.
– Адаптивность: Иллюстрации должны быть адаптивными, то есть они должны автоматически изменять свой размер и положение на странице в зависимости от размера экрана пользователя.
– Цветовые схемы: Иллюстрации должны соответствовать цветовой схеме сайта и гармонично сочетаться с текстом и другими элементами дизайна.
– Уникальность: Иллюстрации должны быть уникальными и не нарушать авторские права.

Раздел 2. Выразительные средства и инструменты иллюстрации в ГД

Тема 9. Предметно-пространственная структура изображения. Визуальная метафора и образность иллюстраций.
Предметно-пространственная структура включает в себя расположение объектов, их форму, цвет, освещение и другие характеристики. Цель предметно-пространственной структуры - создать гармоничное изображение, где все элементы сочетаются друг с другом и создают единое целое.
Визуальная метафора - это образ или символ, который используется для представления идеи или концепции. Например, изображение горы может использоваться для представления высоты, а изображение волны - для представления движения. Визуальные метафоры часто применяются в коммуникативном дизайне, так как они эффективно помогают людям понимать сложные идеи через образы и эмоции.

Тема 10. **Методы творческого поиска и проработки идеи будущей иллюстрации.** Существует много способов творческого поиска:

- Мозговой штурм - генерация идей без критики и оценки.
- Синектика - метод, основанный на аналогии между разными областями знаний.
- Морфологическое дерево - метод систематизации идей на основе их характеристик.
- Метод фокальных объектов - перенос свойств одного объекта на другой для создания новых идей.
- Метод ассоциаций - поиск идей на основе ассоциаций с другими объектами или явлениями.
- Фанк-анализ
- Латеральное мышление
- Проблемно-поисковые методы и др.

Тема 11. Какие способы стилизации рисунков применяют для журнальной иллюстрации

Для стилизации рисунков в журнальной иллюстрации используются различные методы, включая изменение пропорций, упрощение форм, изменение цвета и использование текстур. Также часто используются эффекты освещения и тени, чтобы добавить глубину и объем изображению.

Способы стилизации рисунка-основы:

- -Упрощение формы: удаление лишних деталей и упрощение формы объектов для улучшения читаемости и узнаваемости изображения.
- -Изменение пропорций: изменение размеров и форм объектов для создания уникального стиля или акцентирования определенных деталей.

Тема 12. Инфографика для рекламы

Главные отличительные черты хорошей инфографики для рекламы:

– Простота восприятия: информация должна быть представлена в удобном для чтения формате, с использованием понятных иконок и символов.
– Ясность: информация должна быть без лишних деталей.
– Визуальная привлекательность: инфографика должна быть интересной, чтобы привлечь внимание аудитории.
– Актуальность: информация должна быть полезной для целевой аудитории.

Главные отличительные черты хорошей инфографики для деловых отчетов:

– Точность: информация должна быть точной и проверенной, без ошибок и неточностей.
– Наглядность: инфографика должна наглядно представлять данные и информацию, облегчая их восприятие.
– Профессиональный дизайн: инфографика должна иметь профессиональный дизайн, который соответствует стилю компании и ее бренду.
– Удобство использования: инфографика должна быть удобной для использования, с понятным интерфейсом и навигацией.

Тема 13. Авторская манера иллюстрирования.

Авторская манера иллюстрирования - это стиль, в котором работает конкретный иллюстратор. Он может проявляться в выборе цветов, форм, композиции и других элементов иллюстрации.

Тема 14. Видеография и motion для коммуникативного дизайна.

Коммуникативный дизайн - это направление дизайна, которое занимается созданием визуальных материалов для общения с аудиторией, как правило используются для

создания анимационных роликов, презентаций, баннеров и других визуальных элементов. Они помогают сделать дизайн более динамичным.
Видеография и motion чаще всего применяются в рекламных роликах, презентациях, анимационных баннерах и других визуальных материалах, предназначенных для веб-дизайна, в мобильных приложениях и социальных сетях для создания динамичных и привлекательных визуальных эффектов.

Тема 15. Flat-art в диджитал-иллюстрации
Это стиль иллюстрации, который характеризуется плоскими формами, яркими цветами и минималистичным дизайном. Он был создан в начале 2000-х годов и стал очень популярным среди дизайнеров и иллюстраторов. Flat-art идеально подходит для создания логотипов, иконок, рекламных материалов и других графических элементов.
Web–дизайн активно использует иконки для обозначения различных элементов на веб-странице, таких как кнопки, ссылки и изображения.
Чтобы создать эффективные иконки, дизайнеры должны учитывать несколько факторов. Во-первых, иконки должны быть простыми и понятными. Они должны быть легко узнаваемыми и не вызывать путаницы. Во-вторых, иконки должны соответствовать общему стилю и дизайну веб-сайта или приложения. В-третьих, иконки должны быть масштабируемыми, чтобы они хорошо выглядели на разных устройствах и размерах экрана.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела (темы)	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
Раздел 1. Роль иллюстрации в графическом дизайне. Техники графики			
1. 2.	Тема 1: Вводная лекция о применении иллюстрации в графическом дизайне. Классификация и терминология. Тема 2: Понятия изображение, рисунок, иллюстрация и техники графики	Лекция – 4 ак.ч	–Лекции-презентации с использованием фото- и видеоматериалов
		Самостоятельная работа – 4ак.ч.	–Сбор материалов по теме раздела –Подготовка докладов/ сообщений к семинарским занятиям
3. 4. 5.	Тема 3: Язык изобразительных средств графики для иллюстраций, применяемых в современном графическом дизайне. Знакомство с наиболее актуальными техниками иллюстрирования: материалы и инструменты графики. Тема 4: Синтез изобразительных средств для решения композиционных задач. Фотография в книжной, журнальной иллюстрации Тема 5:	Лекция – 2 ак.ч.	–Лекции-презентации с использованием фото- и видеоматериалов
		Семинары – 12 ак.ч.	–Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Просмотры выполненных заданий с участием студентов –Разбор и анализ выполненных заданий
		Самостоятельная работа – 10ак.ч.	–Сбор материалов по темам раздела –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Выполнение финального варианта задания начисто –Подготовка и оформление работ к просмотру (рубежная аттестация)

	История инфографики. Жанры в инфографике, источники данных, технические средства и профессиональные инструменты для визуализации данных.		
6. 7. 8.	Тема 6: История книжной иллюстрации. Специфика книжной иллюстрации, как отдельного вида искусства. Тема 7: Разнообразие видов журнальной иллюстрации. Иллюстрации для web-ресурсов. Принцип построения периодического издания. Особенности графического и колористического языка изображений, их связь с текстом. Тема 8: Образно-смысловая сущность иллюстрации. Предметно-пространственная структура изображения.	Семинары – 12 ак.ч.	–Проектное исследование –Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Просмотры выполненных заданий с участием студентов –Разбор и анализ выполненных заданий
			–Сбор материалов по теме курсового проекта –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Выполнение финального варианта задания начисто –Подготовка и оформление работ к просмотру (подготовка к промежуточной аттестации- Дифференцированному зачету)
	Подготовка к промежуточной аттестации	Самостоятельная работа – 4ак.ч.	Зачет с оценкой
Раздел 2. Выразительные средства и инструменты иллюстрации в ГД			
9. 10. 11.	Тема 9 Разработка концепции и методы создания иллюстраций разных жанров. Приемы осуществления творческого поиска и проработка идеи. Визуальная метафора.. Тема 10: Теоретический и художественно-эстетический анализ журнальной иллюстрации. Жанры журнальной иллюстрации и способы стилизации рисунка-основы Тема 11: Реалистический рисунок как метод создания иллюстраций. Фотоиллюстрация и коллаж.	Лекция – 6 ак.ч.	– Лекции-презентации с использованием фото- и видеоматериалов
		Семинары – 4 ак.ч.	–Доклад-презентация обучающегося по выбранной теме раздела –Проектное исследование –Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Просмотры выполненных заданий с участием студентов –Разбор и анализ выполненных заданий
		Самостоятельная работа–11 ак.ч.	–Сбор материалов по темам раздела –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Выполнение финального варианта задания начисто –Подготовка и оформление работ к просмотру (рубежной аттестации за семестр)

12. 13. 14. 15.	Тема 12 Методы разработки инфографики для различных жанров: реклама, деловые отчеты, популярная наука. Тема 13: Авторская манера иллюстрирования: авторские изобразительные средства и техники исполнения книжной, журнальной иллюстрации. Тема 14: Видеография и motion для коммуникативного дизайна. Тема 15: Web–иллюстрации: flat-art, иконки, банеры	Семинары – 20 ак.ч.	–Проектное исследование –Практические занятия семинарского типа, консультации по эскизированию и выполнению учебных заданий –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Просмотры выполненных заданий с участием студентов –Разбор и анализ выполненных заданий –Защита курсового проекта
		Самостоятельная работа – 33 ак.ч.	–Сбор материалов по теме курсового проекта –Выполнение упражнений и эскизов к заданию –Выполнение финального варианта задания начисто –Подготовка и оформление работ к просмотру (экзамену – аттестации за семестр)
	Подготовка к промежуточной аттестации	Самостоятельная работа – 27ак.ч.	Экзамен в форме просмотра

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Оценочные средства освоения дисциплины обучающимся включают:

- текущую аттестацию;
- рубежную аттестацию;
- промежуточную аттестацию.

Текущая аттестация (контроль формирования компетенций) осуществляется постоянно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Средствами текущей аттестации является контроль готовности к занятиям, учитывающий посещение занятий студентом; обеспеченность необходимыми материалами и инструментами для аудиторной работы; наличие работ, самостоятельно выполненных внеаудиторно; его готовность к консультации по выполненным в процессе самостоятельной работы заданиям. Результаты текущей аттестации преподаватель фиксирует в журнале учебной группы, где указывает посещение и качество аудиторной работы студента.

Рубежная аттестация осуществляется по окончании освоения раздела дисциплины. Рубежная аттестация проводится в виде предварительного просмотра с оценкой всех заданий по завершенному разделу дисциплины. Рубежные аттестации проводятся по окончании работы над заданиями очередного раздела, как правило, на 8-9 и 16-17 неделях учебного семестра.

Промежуточные аттестации – зачёты и дифференцированные зачёты проводятся по расписанию зачётной недели, в последнюю учебную неделю семестра.

Промежуточные аттестации – экзамены проводятся в рамках экзаменационной сессии по итогам учебного семестра в форме итогового кафедрального просмотра, с коллегиальной оценкой всем преподавательским составом кафедры индивидуальных достижений студентов по освоению дисциплины.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция/ индикатор компетенции	Оценка аттестации / неаттестации

Текущая аттестация		
консультация по творческой работе консультация по самостоятельной работе доклад-презентация на семинарских занятиях	ПК-1.4; ПК-2.4	зачтено/не зачтено зачтено/не зачтено зачтено/не зачтено
Рубежная аттестация		
контроль по завершении каждого раздела	ПК-1.4; ПК-2.4	отлично, хорошо, удовлетворительно / /неудовлетворительно
Промежуточная аттестация		
Дифференцированный зачёт с оценкой (4 семестр)	ПК-1.4; ПК-2.4	Зачтено (отлично), зачтено (хорошо), зачтено (удовлетворительно) / незачтено (неудовлетворительно)
Экзамен в форме просмотра (5семестр)	ПК-1.4; ПК-2.4	отлично, хорошо, удовлетворительно / / неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов подисциплине«Иллюстрации в графическом дизайне»

Оценка по дисциплине	**Критерии оценки результатов обучения по дисциплине**
«зачтено (отлично)»	Выставляется обучающемуся, если компетенции, закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«зачтено (хорошо)»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и применяет его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«зачтено (удовлетворительно)»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его практическом использовании на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его практическом использовании на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3.Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: задания для практической работы и форма отчетности:

6.3.1. Тестовые задания, контролирующие сформированность компетенций – ПК-1, ПК-2

ПК-1

1. Кто считается одним из самых известных иллюстраторов XX века?
а) Пабло Пикассо
б) Леонардо да Винчи
в) Сальвадор Дали
г) НорманРоквелл

2. Какие материалы можно использовать для создания иллюстраций?
а) Карандаши и маркеры
б) Фотокамера и фотошоп
в) Акварель и кисти
г) Все вышеперечисленное

3. Какие навыки важны для успешного иллюстратора?
а) Хорошее понимание композиции и цвета
б) Умение работать с графическими программами
в) Способность передавать эмоции и настроение
г) Все вышеперечисленное

4. Какая из следующих техник относится к иллюстрации?
а) Коллаж
б) Гравюра
в) Абстракционизм
г) Кросс-стиль
5. Какой изображенный стиль иллюстрации наиболее характерен для графических романов и комиксов?
a) Акварель
b) Пастель
c) Карикатура
d) Реализм

ПК-2

1. Как называется процесс сглаживания краев векторных объектов?
a) Растрирование
b) Обрезка
c) Масштабирование
d) Обводка

2. Какой инструмент позволяет создавать иллюстрации из пиксельных элементов?
a) Карандаш
b) Кисть
c) Кисть штриха
d) Карандаш штриха

3. Какими свойствами можно настраивать толщину и форму линий в Illustrator?
a) Stroke
b) Fill
c) Opacity
d) Pixelratio
Ответ: a) Stroke

4. Какой инструмент позволяет изменять искажение объектов в Illustrator?
a) "Move"
b) "Rotate"
c) "Skew"
d) "Scale"

5. Какой формат файла наиболее подходит для сохранения векторных иллюстраций?
a) .jpg
b) .png
c) .gif
d) .svg

6.3.2. Темы заданий по разделу дисциплины к рубежной и промежуточной аттестации.

Раздел 2. Выразительные средства и инструменты иллюстрации в ГД

Индикаторы компетенций – ПК-1.4; ПК-2.4

1. Реферат на тему «Понятия «изображение», «рисунок», «иллюстрация».
2. Упражнения на изучение традиционных техник графики: тушь, карандаш, акварель, мягкий материал и средств их выразительности.
3. Упражнения на изучение традиционных техник тиражируемой графики: линогравюра, ксилография, офорт, литография.
4. Практическое знакомство со спецификой данных для инфографики. Создание инфографики на заданную тему.
5. Знакомство с профессиональными инструментами для визуализации данных.
6. Создание шрифтовой иллюстрации для рекламы на заданную тему.
7. Создание серии из 3-х книжных иллюстраций по произведению по выбору студента либо для обложки.
8. Создание иллюстрации для журнальной статьи.
9. Практическая работа: способы стилизации рисунка-основы для создания рекламных иллюстраций. Изучение дополнительных техник и применение уже изученных, вовлечение в эксперимент с материалами.
10. Создание коллажа на историческую тему.
11. Создание Web–иллюстрации в стиле flat-art
12. Разработка набора иконок и банеров для web-приложения.

6.3.3 Примерные темы докладов-презентаций на семинарских занятиях к текущей аттестации

Индикаторы компетенций – ПК-1.4; ПК-2.4

Доклады-презентации проводятся на семинаре, каждому из обучающихся предлагается самостоятельно выбрать или предложить свою тему доклада в контексте изучаемого раздела дисциплины:

Раздел 1. Роль иллюстрации в графическом дизайне. Техники графики

1. Иллюстрация в графическом дизайне. Классификация.
2. Рукотворные и цифровые техники иллюстрации.
3. Фотография в книжной, журнальной иллюстрации. Специфика применения.
4. Инфографика и жанры в инфографике.
5. История книжной иллюстрации в основных вехах.
6. Книжная иллюстрация, как вид искусства.
7. Особенности графического и колористического языка иллюстраций для журналов и газет, их связь с текстом.
8. Коллаж: особенности и применение, техники и жанры.
9. Авторская манера иллюстрирования: авторские изобразительные средства и техники исполнения книжной, журнальной иллюстрации.
10. Видеография и motion для коммуникативного дизайна.
11. Web–иллюстрации: flat-art, иконки – основные отличия от иллюстраций, применяемых в печатной продукции.
12. Шрифтовые иллюстрации для рекламы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература

1. **Графический дизайн. Создание книжной иллюстрации** : учебное пособие / Л. Б. Каршакова, А. Ю. Манцевич, Н. Б. Яковлева [и др.]. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2021. — 86 с. — ISBN 978-5-00181-129-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/297188 (дата обращения: 17.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. **Корытов, О. В. Дизайн иллюстрированной книги** : учебное пособие для вузов / О. В. Корытов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14433-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519843 (дата обращения: 17.10.2023).

Дополнительная литература

1. **Аипова, М. К. Модная иллюстрация** : учебное пособие / М. К. Аипова, Л. А. Джикия. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 78 с. — ISBN 978-5-7937-1767-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102648.html (дата обращения: 17.10.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/102648
2. **Иллюстрация детской книги** : учебное пособие : [12+] / авт.-сост. И. Г. Фоменко, И. Ф. Заманова ; Белгородский государственный институт искусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2019. – 64 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615789 (дата обращения: 17.10.2023). – Библиогр.: с. 49-50. – Текст : электронный.
3. **Корытов, О. В. Газетная иллюстрация** : учебное пособие для вузов / О. В. Корытов, Е. А. Силина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 84 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14432-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519831 (дата обращения: 17.10.2023).

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:
- ЭБС Ю-райт
- ЭБС ЛАНЬ
- ЭБС IPRMedia
- ЭБС РУКОНТ
- ЭБС Нексмедиа (Университетская библиотека онлайн)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Планы семинарских/ практических занятий

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях лекционного типа, практические занятия) и самостоятельную (самоподготовка к лекциям и занятиям практические типа) работу обучающегося.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине **«Иллюстрация в графическом дизайне»** в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных (развивающих, проблемных, проектных) технологий обучения.

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки.

Конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности.

Практические занятия по дисциплине **«Иллюстрация в графическом дизайне»** проводятся с целью приобретения практических навыков применения полученных знаний в профессиональной деятельности. Способствуют более глубокому пониманию теоретического материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней профессиональной компетентности студентов.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование профессионального мышления и сознания, способствующих социальному ориентированию в современной жизни.

Основные требования, предъявляемые к иллюстрациям:иллюстрации играют ключевую роль в создании привлекательного и запоминающегося дизайна, поэтому они должны соответствовать и эмоционально воздействовать на целевую аудиторию, а так же иметь яркий и запоминающийся образ. Для каждого жанра иллюстраций есть ряд специфических технических требований.

Материально-техническое обеспечение занятия:

Для качественного проведения лекционных учебных занятий необходимо наличие лекционной аудитории с интерактивной доской с подключением к сети Интернет (видеопроектор с демонстрационным экраном), аудиосредства с микрофоном; средства затемнения – ролл-шторы.

Для проведения практических занятий семинарского типа необходимо наличие проектной мастерской с возможностью выполнения работ по эскизированию, макетированию, с примерами - образцами выполнения заданий из методического фонда.

Обучающиеся самостоятельно обеспечивают себя инструментами, расходными и графическими материалами для выполнения учебных заданий в аудиторной работе.

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, презентации, подготовка доклада, конспектирование изучаемой литературы, сбор визуальных материалов по изучаемой теме, выполнение упражнений, эскизов, макетов и чистовых заданий по дисциплине.

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы и содержит как творческие проектные поиски в эскизировании, так и исполнительские работы по выполнению утвержденных заданий начисто.

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения проектных решений и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы.

Подготовка к экзамену также является видом самостоятельной работы студента. В рамках подготовки к экзамену обучающийся исправляет недочёты, проводит финализацию всех

практических творческих заданий за семестр, распечатывает задания, выполненные в цифровом формате, оформляет работы к просмотру.

8.3. Методические рекомендации по подготовке доклада-презентации к семинарским занятиям.

Доклад-презентация готовится обучающимся по выбранной теме. Представляет собой краткое изложение наиболее существенных аспектов профессиональной проблематики применительно к выбранному явлению, персоналии или произведению графического дизайна.

Экранная презентация является визуальным сопровождением устного доклада. Она не должна быть тождественна докладу, но должна расширять, дополнять сказанное. Давать опорную визуальную информацию, которая нуждается в представлении и комментарии докладчика. Может так же содержать элементы инфографики: схемы, таблицы, диаграммы, расширяющие восприятие материалов доклада.

Объём экранной презентации – от 15 до 25 слайдов, длительность доклада – 10-15 минут. Выполняется экранная презентация в приложении PowerPoint, как многостраничный файл, адаптированный к формату интерактивной доски (пропорция изображения -16:9).

Доклад предполагает осмысление и анализ достижений графического дизайна, выбранного обучающимся по изучаемой проблеме, умение сформулировать роль и значимость объекта изучения, демонстрацию глубокого ознакомления с объектом изучения и навык сбора приоритетной визуальной информации.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

1.Учебные пособия: учебная литература по проблемам иллюстрации, отражающие основные законы композиции, способы композиционного центра, ритмического и метрического построения композиции, средств гармонизации композиции в графическом дизайне.

Предоставление обучающимся доступа к:

- учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме;
- к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме;
- к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Пакетпрограмм:

−Microsoft Office 2016 Word
−Adobe InDesign
−Adobe Illustrator

Антивирусные программы:

−Kaspersky Endpoint Security

ДругоеПО:

−Mozilla Firefox

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные аудитории для групповой и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине обеспечивают качественный образовательный процесс:

–Лекционная аудитория для проведения лекций и семинаров, оснащенная мебелью для обучающихся (письменные столы, рабочие стулья); рабочим местом педагога – стол, стул, персональный компьютер с WEB-камерой, средства презентации – интерактивная доска с подключением к сети Интернет (видеопроектор с демонстрационным экраном), аудиосредства с микрофоном; средства затемнения – ролл-шторы;

–Проектная мастерская для проведения практических занятий семинарского типа с возможностью работ по эскизированию, макетированию, оснащенная рабочими столами, стульями, макетными ковриками, образцами выполнения заданий из методического фонда;

–Аудитория для самостоятельной работы обучающихся, оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ)

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

- для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

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

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

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

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

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

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

- для глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

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

- для глухих и слабослышащих:
- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
- акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составители:
Член Союза дизайнеров РФ, доцент кафедры дизайна и ДПИ МГИК ***Чемякина В.В.***
Член Союза архитекторов России, член Союза художников России, доцент кафедры дизайна и ДПИ МГИК ***Зинчук А.Е.***

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ

54.03.01 ДИЗАЙН
(направление подготовки)

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
(профиль/специализация)

Цель дисциплины:

Формирование узкоспециальных проектных компетенций обучающегося, связанных с осуществлением профессиональной деятельности с применением иллюстрации в графическом дизайне. Определение иллюстрации как изобразительной основыкоммуникации, проектируемой средствами графического дизайна; изучение современных техник, методов, инструментов, материалов,цифровых технологий проектирования иллюстраций

Задачи дисциплины:

- 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;
- освоение принципов и технологий создания индивидуального стиля иллюстраций, соответственно художественным проектным задачам; определение иллюстрации как самостоятельного вида проектной графики;
- исследование и практическое освоение технологий формирования иллюстративного материала: коллажа, фотоколлажа, pop-up, вклеек, вкладок и пр.;
- освоение цифровых методов 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

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-1.Способен осуществлять художественную деятельность в академических рисунке, живописи, скульптуре; интегрировать собственные художественные разработки в дизайн-проект.
- ПК-2.Способен осуществлять творческую и проектную деятельность в графическом дизайне, в смежных областях и видах искусства и дизайна с использованием профессиональных методов и инструментариев дизайнера.

По индикаторам:

ПК-1.4. Участвует в профессиональных художественных выставках и конкурсах в номинациях по изобразительному, декоративному искусству, графике, скульптуре

ПК-2.4. Владеет на профессиональном уровне инструментарием графического дизайнера

В результате освоения программы дисциплины, обучающийся должен

Знать:

- Теоретические основы академических дисциплин: рисунка, живописи, скульптуры;
- Законы композиции в художественном произведении;
- Методику проектирования по всем стадиям проекта;
- Инструменты, техники, выразительные средства графического дизайна;
- Комплекс профессиональных процессов, компьютерных программ, инструментов, используемых в графическом дизайне;

Уметь:

- Использовать результаты художественной деятельности в дизайн-проектировании;
- Применять профессиональные методы и инструментарий в работе дизайнера;

- Планировать и проводить концептуальное, эскизное, рабочее проектирование;

Владеть:

- Создает объекты дизайна с использованием собственных художественных разработок;
- Проектирует объекты дизайна различного назначения по всем стадиям проектирования;
- Осуществляет работы по производству объектов дизайна различного назначения.

4. Формы контроля по дисциплине:

По дисциплине предусмотрены следующие формы контроля и промежуточной аттестации студентов:

- Дифференцированный зачёт с оценкой – 4 семестр;
- Экзамен – 5 семестр.

5. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа.

6. Структура, краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Роль иллюстрации в графическом дизайне. Техники графики

Тема1. Иллюстрацияв графическом дизайне. Классификация и терминология.

Тема2: Понятия изображение, рисунок, иллюстрация и техники графики

Тема 3: Язык изобразительных средств графики для иллюстраций, применяемых в современном графическом дизайне. Актуальные техникаи иллюстрирования: материалы и инструменты графики.

Тема 4: Синтез изобразительных средств для решения композиционных задач. Фотография в книжной, журнальной иллюстрации

Тема 5: История инфографики. Жанры в инфографике, источники данных, технические средства и профессиональные инструменты для визуализации данных.

Тема 6: История книжной иллюстрации. Специфика книжной иллюстрации, как отдельного вида искусства.

Тема 7: Разнообразие видов журнальной иллюстрации. Иллюстрации для web-ресурсов. Принцип построения периодического издания. Особенности графического и колористического языка изображений, их связь с текстом.

Тема 8: Образно-смысловая сущность иллюстрации. Предметно-пространственная структура изображения.

Раздел 2. Выразительные средства и инструменты иллюстрации в ГД

Тема9: Разработка концепции и методы создания иллюстраций разных жанров. Приемы осуществления творческого поиска и проработка идеи. Визуальная метафора..

Тема10:Теоретический и художественно-эстетический анализ журнальной иллюстрации. Жанры журнальной иллюстрации и способы стилизации рисунка-основы

Тема11: Реалистический рисунок как метод создания иллюстраций. Фотоиллюстрация и коллаж.

Тема 12: Методы разработки инфографики для различных жанров: реклама, деловые отчеты, популярная наука.

Тема 13: Авторская манера иллюстрирования: авторские изобразительные средства и техники исполнения книжной, журнальной иллюстрации.

Тема 14: Видеография и motion для коммуникативного дизайна.

Тема 15: Web–иллюстрации: flat-art, иконки, банеры