

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра графического дизайна

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ И.А.Федоричева

_____ 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИЛЛЮСТРАЦИЯ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат
Направление подготовки – 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн
Статус дисциплины – вариативная
Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
3	5,6	198/ 5,5	132	64	68	66	Экзамен (6)	3	5,6	198/ 5,5	20	6	14	178	-	Экзамен (6)
Всего		198/ 5,5	132	64	68	66	Экзамен (6)	Всего		198/ 5,5	20	6	14	178	-	Экзамен (6)

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ВО. Программу разработал К.А. Пархоменко, преподаватель.

Рассмотрено на заседании кафедры графического дизайна (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского)

Протокол № _____ от _____ 2019 г. Зав. кафедрой _____ А.В.Закорецкий

Согласовано:

Декан факультета изобразительного и декоративно-прикладного искусства

_____ Н.Г.Феденко _____ 2019г.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Иллюстрация» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриат) и адресована студентам 3 курса, направление подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой «Графический дизайн».

Содержание дисциплины включает в себя такие темы, как: история книжной иллюстрации. Иллюстрация в истории искусств. Виды и функции иллюстрации. Создание эскиза иллюстрации, выполненной в монохромной гамме (серая шкала) на свободно выбранный фрагмент. Цвет. Иллюстрация как вид графики техники выполнения иллюстраций графические, живописные и авторские техники. Композиция изображения. Создание эскиза иллюстрации, выполненной в два цвета (белый, черный). Компьютерная графика в книжной иллюстрации. Векторная и растровая иллюстрации. Законы композиции. Анализ иллюстраций, отличающихся наибольшей выразительностью. Правила, приемы и средства композиции: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамика, статика, симметрия, асимметрия, открытость и замкнутость, целостность. Создание копии иллюстрации в материале и размере оригинала (тушь, перо, акварель, карандаш, бумага). Создание эскиза иллюстрации-заставки к одному из ключевых фрагментов из литературного произведения. Создание эскиза иллюстрации-концовки к одному из ключевых фрагментов из литературного произведения. Создание эскиза иллюстрации на пол полосы к одному из ключевых фрагментов из литературного произведения. Способы и процесс воплощения иллюстрации. Современные техники в иллюстрации. Элементы и приемы графического оформления. Иллюстрации. Верстка иллюстраций. Специфика иллюстрирования детской художественной литературы. Создание иллюстрации к детскому книжному изданию для дошкольного возраста. Создание иллюстрации к детскому книжному изданию для младшего школьного возраста. Специфика иллюстрирования художественной литературы для взрослой аудитории. Создание иллюстрации к детскому книжному изданию для старшего школьного возраста. Создание эскиза кроя иллюстрации, выполняемой в технике POP UP.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (беседа);
- просмотр и обсуждение выполненных заданий.

Итоговый контроль в форме экзамена.

Программой предусмотрено изучение дисциплины «Иллюстрация» с 5-го по 6-й семестр в объеме 5,5 зачетных единиц, в том числе 132 часа аудиторных занятий, из них 64 – лекционных, 68 – практических занятий и 66 – самостоятельной работы. Завершается изучение дисциплины экзаменом в 6 семестре.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – изучение методики проектирования и выполнения изображений, используемых в книжных иллюстрациях. Изучение классификации современных типов изображений, применяющихся в печатных изданиях. Приобретение студентами навыков и приемов работы в различных техниках; овладение цветом и цветовой гаммой в построении колорита; понимание композиции, тональных, пространственных и светотеневых соотношений; подготовка бакалавров высокого профессионального уровня.

В результате освоения дисциплины формируются способности к анализу и определению требований дизайн-проекта, умения использовать рисунки в практике составления композиции, владение шрифтовой культурой, приемами работы с цветом, методами станковой графики, основными правилами верстки.

Задачи дисциплины – получение студентом теоретического комплекса знаний в контексте художественно-изобразительной деятельности; овладение практическими навыками формообразования и развитие чувства цвета; формирование практических навыков убедительного изображения объемных форм; развить творческие способности, творческое мышление, творческую интуицию в области композиции, подготовить студента к самостоятельной творческой и проектно-практической деятельности. Способствовать освоению студентами профессионального мастерства и умению применять его в создании книжной, журнальной и др. иллюстраций.

Сформировать навыки создания иллюстраций, раскрывающих и дополняющих смысловое содержание литературной основы книги, как целостного произведения, сочетающего в себе текстовую и изобразительную составляющие.

Иллюстрация как предмет является одной из фундирующих дисциплин, которая обобщает остальные специальные предметы в одно целое и подводит студентов к решению творческих задач.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Иллюстрация» относится к вариативной части.

Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплин «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Основы композиции», «Цветоведение», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Иллюстрация».

Изучение таких дисциплин как «Академический рисунок», «Пластическая анатомия», «Введение в полиграфию», «Основы анимации», «Фотосъемка», способствует успешному овладению студентами дисциплины «Иллюстрация».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами такими как: «Академическая живопись», «Академический рисунок», «Основы композиции».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн.

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-6	способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7	способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-10	способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК - 1	способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка
ОПК - 2	владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями
ОПК - 4	способностью применять современную шрифтовую культуру и

	компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании
Профессиональные компетенции (ПК):	
№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
ПК-3	способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств
ПК-5	способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **знать**: исторические и современные знания о профессии иллюстратора; основы книжного оформления и иллюстрирования; законы и особенности искусства иллюстрации; специфику и закономерности взаимодействия иллюстрации и шрифта; отличия иллюстрации от произведения станковой графики; законы композиционного строения; принципы перспективного построения; основные принципы и методы изображения, особенности передачи пространства; основные законы изображения предметов, окружающей среды; принципы и законы стилизации; значение силуэта и уметь применять его в практике для раскрытия образа.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен приобрести навыки работы с классическими и современными художественными материалами, включая компьютерную технику, уметь подготовить своё произведение к полиграфическому исполнению. Создавать шрифты и иллюстрировать в полном объеме книгу (спусковые, оборочные, полосные и т.д.).

Владеть информационными технологиями и навыками работы в графических редакторах; приемами и методами формообразования; принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; методами изобразительного языка в создании иллюстрации – рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями; навыками создания иллюстраций в любой печатной или оригинальной технике в соответствии со смысловой нагрузкой текста.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть **умениями**:

- правильно соотнести выбор материала, функциональные возможности и композиционные особенности в создании иллюстрации;
- использовать полученные знания в профессиональной деятельности создания иллюстрации;
- создавать иллюстрации для определенной аудитории;
- изображать объекты пространственно;
- создавать иллюстрации различной степени сложности с использованием разнообразных техник.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	Очная форма				Заочная форма			
	Всего	в том числе			Всего	в том числе		
		л	п	с.р.		л	п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ I. ИСКУССТВО ИЛЛЮСТРАЦИИ (V СЕМЕСТР)								
Тема 1. История книжной иллюстрации. Иллюстрация в истории искусств. Виды и функции иллюстрации.	2	2	-	-	1	1	-	-
Тема 2. Создание эскиза иллюстрации, выполненной в монохромной гамме (серая шкала).	11	4	4	3	9	-	1	8
Тема 3. Цвет. Иллюстрация как вид графики техники выполнения иллюстраций графические, живописные и авторские техники. Композиция изображения. Создание эскиза иллюстрации, выполненной в два цвета (белый, черный) на свободно выбранный фрагмент.	26	6	10	10	28	2	2	24
Тема 4. Компьютерная графика в книжной иллюстрации. Векторная и растровая иллюстрации.	6	6	-	-	-	-	-	-
Тема 5. Правила, приемы и средства композиции: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамика, статика, симметрия, асимметрия, открытость и	18	6	4	8	18	-	-	18

замкнутость, целостность. Создание копии иллюстрации в материале и размере оригинала (тушь, перо, акварель, карандаш, бумага).								
Тема 6. Создание эскиза иллюстрации-заставки к одному из ключевых фрагментов из литературного произведения.	10	3	4	3	10	-	-	10
Тема 7. Создание эскиза иллюстрации-концовки к одному из ключевых фрагментов из литературного произведения.	9	2	4	3	10	-	-	10
Тема 8. Создание эскиза иллюстрации на пол полосы к одному из ключевых фрагментов из литературного произведения.	19	5	8	6	23	-	4	19
Всего по I разделу	101	34	34	33	99	3	7	89
РАЗДЕЛ II. ДЕТСКАЯ И ВЗРОСЛАЯ КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ И ИЛЛЮСТРАЦИЯ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ (VI СЕМЕСТР)								
Тема 9. Способы и процесс воплощения иллюстрации. Современные техники в иллюстрации.	3	3	-	-	3	1		2
Тема 10. Элементы и приемы графического оформления. Иллюстрации. Верстка иллюстраций.	4	4	-	-	2	1		11
Тема 11. Специфика иллюстрирования детской художественной литературы. Создание иллюстрации к детскому книжному изданию для дошкольного возраста.	28	8	12	8	18	1	2	15
Тема 12. Создание иллюстрации к детскому книжному изданию для младшего	15	3	8	4	10	-	-	10

школьного возраста.								
Тема 13. Специфика иллюстрирования художественной литературы для взрослой аудитории. Создание иллюстрации к детскому книжному изданию для старшего школьного возраста.	28	8	10	10	32	-	2	30
Тема 14. Создание эскиза кроя иллюстрации выполняемой в технике POP UP.	19	4	4	11	24	-	3	21
Всего по II разделу	97	30	34	33	99	3	7	89
Всего по I и II разделу	198	64	68	66	198	6	14	178

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. ИСКУССТВО ИЛЛЮСТРАЦИИ V СЕМЕСТР

Тема 1. История книжной иллюстрации. Иллюстрация в истории искусств. Виды и функции иллюстрации.

Общие сведения о композиции в контексте книжной иллюстрации. Предпосылки появления иллюстрации. История иллюстрации от Др. Египта до наших дней. Иллюстрации XV в. Иллюстрация в XVII и XVIII вв. Цели иллюстрации. Графические техники, применяемые в иллюстрации.

Тема 2. Создание эскиза иллюстрации, выполненной в монохромной гамме (серая шкала).

Структура книги, макетный лист и макет книги. Монохромная гамма. Композиция. Виды композиций. Равновесие формы. Композиционные приемы. Тон. Основные способы художественного смыслообразования в работе над книжной иллюстрацией.

Тема 3. Цвет. Иллюстрация как вид графики техники выполнения иллюстраций графические, живописные и авторские техники. Композиция изображения. Создание эскиза иллюстрации, выполненной в два цвета (белый, черный) на свободно выбранный фрагмент.

Композиция и архитектура книги. Иллюстрация как элемент книжного дизайна. Форма. Контраст. Ритм. Ньюанс. Статика и динамика в композиции. Средства композиции. Виды и типы иллюстрации. Линейная перспектива.

Тема 4. Компьютерная графика в книжной иллюстрации. Векторная и растровая иллюстрации.

Процесс создания иллюстрации к книге. Векторная и растровая иллюстрации.

Тема 5. Правила, приемы и средства композиции: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамика, статика, симметрия, асимметрия, открытость и замкнутость, целостность. Создание копии иллюстрации в материале и размере оригинала (тушь, перо, акварель, карандаш, бумага).

Композиция. Стилль. Композиционный строй. Линия и силуэт. Перспектива. Локальность. Ритм. Растровая иллюстрация, ее представители. Многоплановые и ассоциативные иллюстрации. Портретная иллюстрация.

Тема 6. Создание эскиза иллюстрации-заставки к одному из ключевых фрагментов из литературного произведения.

Функция иллюстрации-заставки. Композиция. Гармония. Изобразительная гипербола (намеренное преувеличение), разработка образов героев мифов, былин, народных эпосов, сказочных героев.

Тема 7. Создание эскиза иллюстрации-концовки к одному из ключевых фрагментов из литературного произведения.

Функция иллюстрации-концовки. Цвет и тон. Композиция.

Тема 8. Создание эскиза иллюстрации на пол полосы к одному из ключевых фрагментов из литературного произведения.

Композиция. Масштаб. Полуполосная иллюстрация.

РАЗДЕЛ II. ДЕТСКАЯ И ВЗРОСЛАЯ КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ И
ИЛЛЮСТРАЦИЯ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ.
VI СЕМЕСТР

Тема 9. Способы и процесс воплощения иллюстрации. Современные техники в иллюстрации.

Формат и пространство в композиции иллюстрации. Композиционный центр, разновидности композиционного центра. Динамика и асимметрия в композиции иллюстрации. Использование ракурса в достижении динамичной композиции. Планы и уровень зрения. Классификация иллюстраций по типу взаимодействия с текстом.

Тема 10. Элементы и приемы графического оформления. Иллюстрации. Верстка иллюстраций.

Основные понятия и сроки оформления периодических изданий Элементы и приемы графического оформления. Иллюстрации. Верстка иллюстраций. Верстка таблиц.

Тема 11. Специфика иллюстрирования детской художественной литературы. Создание иллюстрации к детскому книжному изданию для дошкольного возраста.

Синтез текста и рисунка в детской художественной книге. Дизайн современной детской книги как искусство. Книжка-игрушка.

Тема 12. Создание иллюстрации к детскому книжному изданию для младшего школьного возраста.

Особенности художественного языка в иллюстрации. Символизация (знак, выражающий в образной форме художественную идею). Особенности детской книжной иллюстрации и её отличие от взрослой. Композиция. Ритм. Контраст. Локальность. Равновесие. Гармония. Детализация. Психология. Возрастные особенности восприятия.

Тема 13. Специфика иллюстрирования художественной литературы для взрослой аудитории. Создание иллюстрации к детскому книжному изданию для старшего школьного возраста.

Метафора (перенесение свойств одного предмета на другой на основании общего признака). Ассоциации. Композиция. Фактура. Психология. Возрастные особенности восприятия.

Тема 14. Создание эскиза кроя иллюстрации выполняемой в технике POP UP. 3D иллюстрация. Макет. Объем. Книжка-раскладушка.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ТЕМЫ

Самостоятельная работа по дисциплине «Иллюстрация», направленная на углубление и закрепление знаний студента, на развитие практических умений, включает в себя следующие виды работ:

- работа с иллюстрационным материалом;
- подготовка к практическим занятиям;
- выполнение индивидуальных заданий;
- подготовка к рабочим и семестровым просмотрам;

Творческая самостоятельная работа по дисциплине «Иллюстрация», направленная на развитие интеллектуальных умений, общекультурных и профессиональных компетенций, развитие творческого мышления у студентов, включает в себя следующие виды работ по основным проблемам курса:

- поиск, анализ, структурирование собственной манеры;
- поиск, обработка и обобщение информации к поставленной задаче;
- разработка проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению;
- участие в просмотрах.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ I. ИСКУССТВО ИЛЛЮСТРАЦИИ V СЕМЕСТР

Тема 1. Создание эскиза иллюстрации, выполненной в монохромной гамме (серая шкала).

Иллюстрация в монохромной гамме позволит развить и выявить чувство тонального единства, пропорционального тонального равновесия. Благодаря тону выявить главное и второстепенное.

Цель задания – развить тональное видение, освоить композиционные и тональные задачи и законы.

Материал: карандаш, акварель, гуашь, бумага, тушь, соус.

Формат: А4, А3.

Термины: композиция, объем, тон.

Выполнить:

Создать иллюстрацию в монохромной гамме. Закомпоновать изображение на плоскости. Разобрать иллюстрацию на 3 тона. Выявить главное и второстепенное. Раскрыть основную идею.

Литература: [[1](#) — С.11-18; [4](#) — С. 62-70; [5](#) — 19-23, 24-50, 54, 59; [19](#); [20](#); [22](#)]

Тема 2. Цвет. Иллюстрация как вид графики техники выполнения иллюстраций графические, живописные и авторские техники. Композиция изображения. Создание эскиза иллюстрации, выполненной в два цвета (белый, черный) на свободно выбранный фрагмент.

Цель задания – выработка у студентов чувств композиционной структуры, пространственного и образного мышления, овладение пятном, развитие чувства ритма. Освоить силуэтность.

Материал: карандаш, акварель, гуашь, бумага, тушь.

Формат: А4.

Термины: контраст, силуэт, ритм, нюанс.

Выполнить:

Иллюстрацию в 2 цвета. Найти в эскизах решение. Закомпоновать и построить изображение. Найти пропорциональное соотношение белого и черного. Выявить главное и второстепенное.

Литература: [1 — С.11-18, 78-81, 88-90; 4 — С. 48-51, 55-56, 62-70, 96-117; 5 — 19-23, 24-50; 6 — С.7-13, 28-29; 10 — С.6-61, 87-90; 11 — С.23-44; 12 — С.17-18; 20; 22].

Тема 3. Правила, приемы и средства композиции: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамика, статика, симметрия, асимметрия, открытость и замкнутость, целостность. Создание копии иллюстрации в материале и размере оригинала (тушь, перо, акварель, карандаш, бумага).

Цель задания – выработка у студентов чувств композиционной структуры, пространственного и образного мышления, овладение пятном, развитие чувства ритма. Освоить силуэтность. Ознакомиться с техническими возможностями материалов, стилистикой мастеров.

Материал: карандаш, акварель, гуашь, бумага, тушь.

Формат: А4.

Термины: ассоциация, абстракция, образ, контраст, силуэт, ритм.

Выполнить:

Копию иллюстрации. Раскрыть структуру произведения.

Литература: [1 — С.11-18, 78-81, 88-90; 4 — С.48-51, 55-56, 62-70, 96-117; 6 — С.7-13, 28-29; 7 — 9-23, 45-47, 55-101, 108-110, 139-146].

Тема 4. Создание эскиза иллюстрации-заставки к одному из ключевых фрагментов из литературного произведения.

Цель задания – освоение вида иллюстрации-заставки, выработка у студентов чувств композиционной структуры, образного мышления. Освоить силуэтность. Ознакомиться с техническими возможностями материалов. Изучить наиболее подходящую технику выполнения иллюстрации.

Материал: бумага, тушь, акварель, цветные карандаши.

Формат: А4.

Термины: иллюстрация, иллюстрация-заставка, объем, гармония, образ, контраст, силуэт, ритм.

Выполнить:

Иллюстрацию-заставку. Применение иллюстрации с текстом. Найти взаимосвязь текста с иллюстрацией.

Литература: [7 — С.4, 9-23, 45-47, 55-101, 108-110, 139-146; 8 — С.21-34; 9 — С.5, 11; 19; 20; 22].

Тема 5. Создание эскиза иллюстрации-концовки к одному из ключевых фрагментов из литературного произведения.

Цель задания – освоение вида иллюстрации-концовки, выработка у студентов чувств композиционной структуры, образного мышления. Освоить силуэтность. Ознакомиться с техническими возможностями материалов. Изучить наиболее подходящую технику выполнения иллюстрации.

Материал: бумага, тушь, акварель, цветные карандаши.

Формат: А4.

Термины: иллюстрация, иллюстрация-концовка, объем, гармония, образ, контраст, силуэт, ритм.

Выполнить:

Иллюстрацию-концовку. Найти взаимосвязь иллюстрации с текстом.

Литература: [7 — С.4, 9-23, 45-47, 55-101, 108-110, 139-146; 8 — С.21-34; 9 — С.18, 25, 34; 19; 20; 22]

Тема 6. Создание эскиза иллюстрации на пол полосы к одному из ключевых фрагментов из литературного произведения.

Цель задания – освоение вида иллюстрации на пол полосы, выработка у студентов чувств композиционной структуры, образного мышления. Освоить силуэтность.

Ознакомиться с техническими возможностями материалов. Изучить наиболее подходящую технику выполнения иллюстрации.

Материал: бумага, тушь, акварель, цветные карандаши.

Формат: А4.

Термины: иллюстрация, полуполосная иллюстрация, объем, гармония, образ, контраст, силуэт, ритм.

Выполнить:

Иллюстрацию на пол полосы.

Литература: [19; 20; 22].

РАЗДЕЛ II. ДЕТСКАЯ И ВЗРОСЛАЯ КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ И ИЛЛЮСТРАЦИЯ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ.

VI СЕМЕСТР

Тема 7. Специфика иллюстрирования детской художественной литературы. Создание иллюстрации к детскому книжному изданию для дошкольного возраста.

Цель задания – ознакомление с особенностями создания иллюстрации для дошкольного возраста, спецификой восприимчивости дошкольника, принципом построения колористического языка изображений, показать принципы привлечения внимания, внести развивающую функцию в иллюстрацию, развить стилистику, выработать чувства композиционной структуры, овладение пятном.

Материал: карандаш, акварель, гуашь, бумага, тушь, цветные карандаши, фломастеры.

Формат: А4.

Термины: иллюстрация, возрастная категория, специфика, дошкольный возраст, композиция, цвет, реализм.

Выполнить:

Иллюстрацию для дошкольного возраста. Найти тему и решение в эскизах. Закомпоновать изображение. Выявить главное.

Литература: [21; 25].

Тема 8. Создание иллюстрации к детскому книжному изданию для младшего школьного возраста.

Цель задания – ознакомление с особенностями создания иллюстрации для младшего школьного возраста, спецификой восприимчивости, принципом построения колористического языка изображений, показать принципы привлечения внимания, внести развивающую функцию в иллюстрацию, развить стилистику, выработать чувства композиционной структуры, овладение пятном.

Материал: карандаш, акварель, гуашь, бумага, тушь, цветные карандаши, фломастеры.

Формат: А4.

Термины: иллюстрация, возрастная категория, специфика, композиция, цвет, реализм, детализация.

Выполнить:

Иллюстрацию для младшего школьного возраста. Найти тему и решение в эскизах. Закомпоновать изображение. Выявить главное.

Литература: [21; 25]

Тема 9. Специфика иллюстрирования художественной литературы для взрослой аудитории. Создание иллюстрации к детскому книжному изданию для старшего школьного возраста.

Цель задания – приобретение навыков осуществления цифровой графики и обработки «ручной» графики для печати, научить образно-реалистически раскрывать идею, ознакомить с принципом построения иллюстрации данной возрастной категории, особенностями

графического и колористического языка изображений, показать принципы привлечения внимания потребителей, развить стилистику, выработать чувства композиционной структуры, перспективы, пространственного и образного мышления, овладение пятном, развитие абстрактного мышления, чувства ритма.

Материал: карандаш, акварель, гуашь, бумага, тушь, цветные карандаши, фломастеры.

Формат: А4.

Термины: иллюстрация, возрастная категория, специфика, контраст, композиция, цвет, реализм, детализация.

Выполнить:

Иллюстрацию для старшего школьного возраста. Найти тему и решение в эскизах. Закомпоновать изображение. Выявить главное.

Литература: [21; 25].

Тема 10. Создание эскиза края иллюстрации выполняемой в технике POP UP.

Цель задания – освоение конструктивно-проектного подхода к разработке проектной дизайн-формы, умение определять форму представления конечного результата, приобретение навыков приёмов работы в технике объёмный макет; конструирования формы, ознакомление с принципом построения периодического издания, особенностями графического и колористического языка изображений, показать принципы привлечения внимания потребителей, развить стилистику, выработать чувства композиционной структуры, перспективы, пространственного и образного мышления, овладение пятном, развитие абстрактного мышления, чувства ритма.

Материал: карандаш, акварель, гуашь, бумага, тушь, картон, клей, ткань.

Формат: А4.

Термины: макет, объем, поп ап, конструкция, форма.

Выполнить:

Создать макет.

Литература: [3 — С.26-29, 95-114, 117-146; 23].

7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Учебным планом подготовки бакалавров, по данной дисциплине, выполнение контрольных работ не предусмотрено.

7.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

Экзаменационная оценка выставляется по суммарному баллу практической и самостоятельной работ.

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, выполнения практических работ, а также посредством самостоятельной работы.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов.

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины «Иллюстрация» используются Internet-ресурсы для расширения информационного поля и получения информации. Самостоятельные семестровые работы. В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В процессе освоения дисциплины «Иллюстрация» применяются интерактивные формы образовательных технологий:

- обсуждение подготовленных студентами творческих заданий;
- групповые дискуссии по вопросам.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Критерии оценки практических и самостоятельных работ состоят из следующих параметров:

- композиция в формате;
- выявление пластических особенностей;
- передача объема и формы;
- ощущение цвета и передача колорита;
- передача освещения;
- поиск стилистики;
- умение раскрывать образ;
- передача пространства;
- использование тона;
- детализация;
- целостность, обобщение работы.

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	заслуживает студент, который проявляет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при выполнении различных практических (творческих) задач. Передает характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности, пропорции. Студент выполнил работу на качественном уровне. Студент владеет обобщенными знаниями и умениями в полном объеме и умело использует методы для выразительного решения темы и образа. Грамотно владеет художественными техниками и культурой работы с художественными материалами.
хорошо (4)	заслуживает студент, который проявляет полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями. Передает характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности, пропорции. Балл выставляется, когда работа соответствует всем требованиям оценки "пять", но может быть одна

	неточность, при одной неточности в конструктивном построении и незначительной ошибке в пропорциях, или при незначительной ошибке и двух неточностях или при двух незначительных ошибках и одной неточности.
удовлетворительно (3)	выставляется при слабом выполнении всех требований с большими замечаниями. Студент выполнил работу на недостаточном уровне или выполнил частично за отведенный срок. Построение форм и конструкции элементов, выявление объема, определение ритма, светотени применены неосознанно, с ошибками. Основные приемы линейной и воздушной перспективы выполнены без достаточного понимания. Отсутствует связь деталей предметов между собой и всей формой. Студент неполноценно передает характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности, пропорции. Недостаточные навыки работы с инструментами и художественными материалами. Художественный образ и решение темы маловыразительные. Студент показал низкие элементарные знания и умения по изобразительному искусству и дизайну.
неудовлетворительно (2)	ставится в случае несоответствия программным требованиям. Студент выполнил задание на низком уровне или выполнил частично за отведенный срок. В значительном количестве допущены серьезные ошибки в построении пропорций элементов композиции, их конструкции, в выявлении объема, светотени, тоне. Не передается колорит. Он не владеет пятном, линией. Основные приемы линейной и воздушной перспективы не выполнены или частично выполнены без достаточного понимания. Художественными инструментами пользуется недостаточно осознанно, с нарушениями начальных технических требований. Художественный образ подан примитивно и решение плоскости невнятное. Отсутствуют элементарные знания и умения по изобразительному искусству и дизайну. Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий.

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Брылов Г. А. Иллюстрация в книге, журнале и газете / под ред. Н. Н. Масленкова. — М. : ОГИЗ-ИЗО, 1931. — 96 с. : ил. — Искусство в массы. — Лише ел. версія](#)
2. [Иллюстрация / сост. Г. В. Ельшевская. — М. : Советский художник, 1988. — 416 с. : ил. — 5-269-00256-6. Лише ел. версія](#)
3. [Ives R. Paper Engineering & Pop-ups For Dummies / R. Ives. — Indianapolis, Indiana.: Wiley Publishing, 2009 — 268 s.](#)
4. [Кузьминский К. С. Иллюстрирование учебной книги : Иллюстрация в учебной книге 1932 года : инструкция по иллюстрированию учебников. — М. : НИИ ОГИЗА, 1933. — 120 с. : ил. — Лише ел. версія](#)
5. [Loomis A. Creative illustration / A. Loomis. — New York.: Viking press, 1947 — 289s.](#)
6. [Пронин С. Рекламная иллюстрация: креативное восприятие. — М. : Бератор-Пресс, 2002. — 96 с. — Лише ел. версія](#)
7. [Франк Я. Тайные знания коммерческих иллюстраторов. — М. : Студия Артемия Лебедева. — 165 с. : ил. — Лише ел. версія](#)
8. [Хэйген К. Модная иллюстрация для дизайнеров \(Fashion Illustration for Designers\). — 2-е изд. — Нью-Джерси : \[б. и.\], 2011. — 593 с. : ил. — 0-13-501557-5. Лише ел. версія](#)
9. [Японские народные сказки / пер. с нем. А. А. Федорова-Давыдова. — 2-е изд., доп. — М., 1904. — 60 с. — Лише ел. версія](#)

Дополнительная литература

10. [Алексеев С. О колорите. — М. : Изобразительное искусство, 1974. — 175 с. : ил. — Худ. отд.](#)
11. [Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. — М., 1974.](#)
12. [Баранчук И. Живопись от А до Я / И. Баранчук. — М. : Сибирский цирюльник, 2003. — 5-99-00042-1-4. Лише ел. версія](#)
13. [Беда Г. В. Живопись : учебник. — М. : Просвещение, 1986. — 191 с. : ил. — Худ. отд.](#)
14. [Беда Г. В. Цветовые отношения и колорит : введение в теорию живописи. — Краснодар : Краснодарское книжное изд-во, 1967. — 182 с. — Худ. отд.](#)
15. [Вибер Ж. Живопись и ее средства. — М. : Академия художеств СССР, 2004. — 156 с.](#)
16. [Волков Н. Н. Цвет в живописи. — Изд. 2-е, доп. — М. : Искусство, 1984. — 320 с.— Худ. отд.](#)
17. [Панксенов Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособ. — М. : Академия, 2007. — 144 с. — 978-5-7695-3878-0. Академия](#)

Интернет-источники

18. [Виды иллюстраций и их характеристика – \[Электронный ресурс\]. — Режим доступа: https://studbooks.net/732874/zhurnalistika/vidy_illyustratsiy_harakteristika](https://studbooks.net/732874/zhurnalistika/vidy_illyustratsiy_harakteristika)
19. [Виды книжных иллюстраций – \[Электронный ресурс\]. — Режим доступа: http://illustrator.odub.tomsk.ru/index.php?newsid=159](http://illustrator.odub.tomsk.ru/index.php?newsid=159)
20. [Иллюстрация детских книг. От идеи до книжной полки. – \[Электронный ресурс\]. — Режим доступа: https://illustrator-uroki.com/wp-content/uploads/2017/03/presentation_to_video1.pdf](https://illustrator-uroki.com/wp-content/uploads/2017/03/presentation_to_video1.pdf)
21. [Иллюстрации в детском издании и их особенности – \[Электронный ресурс\]. — Режим доступа: https://studbooks.net/732099/zhurnalistika/illyustratsii_detskom_izdanii_osobennosti](https://studbooks.net/732099/zhurnalistika/illyustratsii_detskom_izdanii_osobennosti)

22. Классификация иллюстраций. Функции иллюстраций – [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://studbooks.net/723724/zhurnalistika/klassifikatsiya_illyustratsiy_funktsii_illyustratsiy
23. Основы киригами или поп-ап открытки – [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://more-idey.ru/07/osnovi-kirigami.html>
24. Применение компьютерной графики в книжной иллюстрации – [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://studbooks.net/722444/zhurnalistika/primenenie_kompyuternoy_grafiki_knizhnoy_illyustratsii
25. Функции иллюстраций в изданиях для детей – [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://students-library.com/ua/library/read/41347-funkcii-illustracij-v-izdaniyah-dla-detej>
26. Что еще бумага стерпит. Как современные технологии реанимируют бумажную прессу – [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://lenta.ru/articles/2013/05/13/technology/>
27. Чихольд. Я. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера./Я. Чихольд — Г.: 2011. — 244 с.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий.

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки, имеющего рабочие места для студентов, оснащенного компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, показательный материал кафедры графического дизайна и кафедры станковой живописи ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им.М.Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.