

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шизукина Татьяна Александровна

Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского

федерального университета

Дата подписания: 24.07.2023 14:34:03

Уникальный программный ключ:

d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412e1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

Методические указания

по выполнению практической и самостоятельной работы
по дисциплине
«ИЛЛЮСТРАЦИЯ»

для студентов направления подготовки

54.03.01 «Дизайн» Направленность (профиль):

«Графический дизайн»

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры дизайна протокол № _____

И.о. зав. кафедрой дизайна

И.В. Китаева

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Пятигорский институт (филиал) СКФУ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

**по выполнению практических занятий
по дисциплине «Иллюстрация»**

Пятигорск, 2023

Содержание

Введение	5
Практическое занятие 1 -2	6
Практическое занятие 3-10	7
Практическое занятие 11-14	11
Практическое занятие 15-18	14
Практическое занятие 19	18

Введение

Целью методических рекомендаций по изучению дисциплины является закрепление и углубление знаний, полученных при изучении теоретического материала по дисциплине «Иллюстрация».

Целью проведения практических занятий является:

- сформировать художественное мышление, позволяющее свободно владеть пластической формой в творческой работе художника - дизайнера
- научиться сознательному восприятию натуры и последовательному выполнению этапов рисунка, а также умению пользоваться различными материалами, приёмами и техниками графики при выполнении проекта, оформления иллюстраций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должны

Уметь:

- использовать специальные методы для достижения профессиональных задач

применять в практической деятельности по средствам освоения смежных дисциплинах

Владеть:

- навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на полученные знания и умения в указанной предметной области

Иллюстрация – одна из главных профилирующих дисциплин по направлению Дизайн. В учебном плане проходит вариативной дисциплиной, которая проходит в 6 и 7 семестре обучения.

В специально организованной деятельности в ходе выполнения учебных проектов формируются профессиональные способности творческой работы специалиста дизайнера.

Перед подготовкой к занятию студенты должны ознакомиться с планом практического (семинарского) занятия, а также с учебной программой по данной теме,.

Количество часов на практические занятия по рабочей программе предусмотрено для направления подготовки 54.03.01 «Дизайн» - 25,5 часов.

6 Семестр
Раздел I. История иллюстрации

Практическое занятие №1 -2

Для воплощения творческого замысла в рисунке у иллюстраторов есть множество различных инструментов. Для реализации идей существуют всевозможные виды, стили и техники иллюстрирования.

Цель: получение мастерства через выполнение копий известных мастеров-иллюстраторов воплощающих творческие замыслы во множестве различных инструментов. Для реализации идей существуют всевозможные виды, стили и техники иллюстрирования.

Знать: Особенности графического материала

Уметь: применять средства художественной выразительности в рисунке.

Формируемые компетенции:

Индекс	Формулировка:
ПК-1	Способен владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
ПК-7	Способен выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале

Актуальность темы: познакомить с возможностями техники иллюстраций, их композиционных особенностей. Развитие творческого мышления и фантазии, умения грамотно пользоваться средствами художественной выразительности.

Материалы: любые графические материалы.

Практическая часть:

1. Выполнение копий художников иллюстраторов.

Вопросы: К данному виду работы вопросы для собеседования не требуются, работа проходит в виде просмотра.

Литература:

Основная литература:

1. Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 236 с. — 978-5-9729-0199-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78267.html>

Перечень дополнительной литературы:

1. Кузнецова Л.В. Лекции по современным веб-технологиям [Электронный ресурс]/ Кузнецова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 187 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52151>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Интернет-ресурсы:

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - <http://biblioclub.ru>
2. Лицензионная полнотекстовая база электронных изданий —ЭБС «IPRbooks»<http://www.iprbookshop.ru>
3. Научная электронная библиотека e-library – www.elibrary.ru
4. Электронная библиотека и электронный каталог научной библиотеки СКФУ – <http://catalog.ncstu.ru/>
5. Государственная публичная научно- техническая библиотека России. (ГПНТБ России) www.gpntb.ru

Программное обеспечение:

Не требуется специализированное программное обеспечение

Раздел 2 . Методология создания иллюстрации. Проектирование иллюстрированных изданий

Практическое занятие №3 - 10

Цель: Способствовать получения знаний об иллюстрации, освоение основных приёмов работы; развитие интереса к эксперименту, как открытию нового для себя знания; расширение представлений о возможностях нетрадиционных техник рисования, на примере «монотипии».развитие способности видеть живописность пятна и в непонятном разглядеть красоту. Развитие творческой активности и творческих способностей путем создания быстрой и эффектной работы, образное представление, ассоциативно-образное мышление, познавательная активность, зрительная память, воображение, художественную фантазию, интерес, навыки владения художественными материалами, приемы работы красками, организованность и аккуратность в работе.

Знать: Особенности графического материала

Уметь: - применять средства художественной выразительности

Формируемые компетенции:

Индекс	Формулировка:
ПК-1	Способен владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
ПК-7	Способен выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале

Актуальность темы: обогащают знания о роли иллюстраций в художественном произведении, создают основу для совершенствования работы при книжной иллюстрации литературных текстов в целях эстетического развития читателей.

Материалы:- бумага, картон с лощеной поверхностью, ватман; цветная тушь; карандаш, тушьакварель, гуашь, художественные кисти.

Практическая часть:

Для иллюстрации можно использовать любую монотехнику, так и смешанную технику.

При иллюстрировании книги прежде всего необходимо помнить, что иллюстрация в ней не является самоцелью, а должна вытекать из общего плана оформления издания, подчиняться этому плану, обусловленному содержанием книги. Одна из непеременных обязанностей типографа - добиться в иллюстрированном издании гармоничного зрительного сочетания набора и иллюстраций. Эффект органичной "встроенности" иллюстраций в архитектуру наборной полосы легче всего достигается путем использования модульной сетки. Сложнее решить проблему синтеза иллюстрации и шрифта. Здесь нужно учитывать их стилистическую совместимость и "весовое" соотношение. Для визуального равновесия изображения важно, чтобы тонкие штрихи шрифта не были тоньше штрихов рисунка, а наиболее насыщенные штрихи рисунка не "перекрикивали" основные штрихи шрифта. Если же используется полутоновая иллюстрация, следует позаботиться о соответствующей тональной насыщенности наборного массива (например, уплотнить набор уменьшением всех пробелов). Действия типографа и иллюстратора должны быть четко скоординированы. При заказе работы типограф обязан дать иллюстратору максимум возможных сведений о той графической среде, в которую будут помещены иллюстрации, рекомендовать размеры оригиналов, согласовать с иллюстратором их стилистический характер и технику в которой они будут выполнены. Желательно, чтобы представленные в издательство иллюстрации были идентичны или, по крайней мере, достаточно близки друг другу по масштабу изображений. Иначе при их издательском уменьшении будет нарушена равная в различных иллюстрациях насыщенность штрихов рисунка и превышены допустимые колебания плотности тона в полутоновых иллюстрациях. В отдельных случаях можно, разумеется, сочетать изображение и текст и по принципу контраста, но это должен быть абсолютный, точно найденный контраст.

По техническим параметрам иллюстрации классифицируют на следующие виды:

- а) штриховые;
- б) серые полутоновые;
- в) полноцветные;
- г) пантонные;
- д) дуотоновые

Штриховые иллюстрации. Минимальной информативностью обладают изображения, построенные на сочетаниях двух тонов - белого (поверхность бумаги) и черного (черная краска). Такие изображения называют штриховыми или, на языке информатики, однобитовыми.

Однобитовое изображение считается истинно "черно-белым" и в терминах DTP обозначается как Black and White.

Несомненно, что штриховая иллюстрация - это самый древний вид иллюстрации в печатном издании. Для штриховой иллюстрации нет никаких жанровых ограничений, но сложилось так, что чаще художественные штриховые изображения верстаются открытым способом. Наряду с этим всевозможные чертежи, графики и схемы могут быть закрытыми.

Векторные иллюстрации. В векторных редакторах художественные штриховые иллюстрации выполняют, как правило манипулируя единственным цветом - черным. Готовый материал сохраняют и импортируют в программу верстки.

Растровые иллюстрации. Существенно большие трудности вызывает превращение растровых изображений (цветных и серых полутоновых) в штриховые. Если преобразовать полутоновое изображение в штриховое без предварительной подготовки и обработки, то в подавляющем большинстве случаев результат будет неудовлетворительным. Этот процесс настолько индивидуален и зависит от предоставленного полутонового или цветного оригинала, что дать какие-либо рекомендации довольно сложно, к тому же раскрытие этой темы не входит в задачи данного издания. Можно лишь сказать, что издатель, освоивший технику обработки и подготовки к печати серых полутоновых и полноцветных иллюстраций, сможет со временем самостоятельно разобраться в сложной технологии штрихового преобразования и выработать индивидуальные приемы.

Серые полутоновые иллюстрации. Мастера-граверы искали пути максимально реалистичного отображения действительности, в первую очередь их усилия были направлены на поиск метода отображения полутонов - плавных переходов из света в тень. Последнее давало возможность придавать изображению объем, пластичность. Такой способ был найден: разная плотность штрихов создавала иллюзию серого тона - промежуточного между черным и белым. Чем плотнее друг к другу шли канавки, оставленные резцом гравера, тем более плотным, темным казался оттиск. Чем разреженнее - тем светлее.

Есть все основания полагать, что данная методика как раз и легла в основу растрирования полутоновых изображений - способа, при котором серый тон воспроизводится за счет разбивки изображения на точки разного диаметра, благодаря чему их неизменно черный цвет, смешиваясь с белым цветом запечатанной поверхности (бумаги), воспринимается зрителем как серый. Чем выше параметры растрирования, тем менее различима грань между изображением штриховым и полутоновым. Даже если в грубо преобразованном изображении угадывается два-три промежуточных тона, такое изображение можно относить к полутоновому. В конечном счете любое изображение, выполненное на бумаге с помощью черной краски, можно считать штриховым с большей или меньшей степенью эмуляции истинных полутонов.

Вопросы: К данному виду работы вопросы для собеседования не требуются, работа проходит в виде просмотра.

Основная литература:

1. Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 236 с. — 978-5-9729-0199-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78267.html>

Перечень дополнительной литературы:

1. Кузнецова Л.В. Лекции по современным веб-технологиям [Электронный ресурс]/ Кузнецова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 187 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52151>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Интернет-ресурсы:

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - <http://biblioclub.ru>
2. Лицензионная полнотекстовая база электронных изданий —ЭБС «IPRbooks»<http://www.iprbookshop.ru>
3. Научная электронная библиотека e-library – www.elibrary.ru
4. Электронная библиотека и электронный каталог научной библиотеки СКФУ – <http://catalog.ncstu.ru/>
5. Государственная публичная научно- техническая библиотека России. (ГПНТБ России) www.gpntb.ru

Программное обеспечение:

Не требуется специализированное программное обеспечение

7 семестр

Раздел 3 Построение. Перспектива. Композиция. Цвет. Иллюстрация человека и животного. Стилизация и трансформация природных форм.

Практическое занятие №11-14

Трансформация (от позднелат. *transformatio* – превращение) – это преобразование формы, вида и существенных свойств объекта.

Стилизация представляет собой декоративное обобщение изображаемых объектов с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений. Трансформация же означает большую степень преобразования формы в изображения, утрирование, как, например, в шаржах.

Цель: Плоскостное изображение выбранного объекта. Передача характерных особенностей цветка. Отсекание лишнего и незначительного. Подача графическая

Знать: Особенности графического материала

Уметь: - применять средства художественной выразительности

Формируемые компетенции:

Индекс	Формулировка:
ПК-1	Способен владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
ПК-7	Способен выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале

Актуальность темы: закрепляет и расширяет знания обучающихся, о видах графики; ознакомление с новым видом техники выполнения графических работ в виде стилизаций и трансформаций

Материалы:свободный выбор графических материалов;

Практическая часть:

Для практической проработки формально-композиционных принципов трансформации и стилизации необходимо брать не какой-либо конкретный предмет, а общее понятие: дерево, птица, растение, животное и т.п. Так, если, например, темой работы является «дерево», то подразумевается не какое-нибудь конкретное дерево: ель, береза, дуб, а дерево как понятие, которое требуется проанализировать во всей полноте его содержания.

Опираясь на вышеизложенное, можно выделить условно этапы выполнения задания на творческую переработку для студентов.

1 этап. Подготовительный. Анализ предметного содержания и теоретическое осмысление объекта. Выявление системно-структурной характеристики анализируемого понятия. Выделив необходимые элементы, их системообразующие связи, следует описать более подробно свойства и характеристики объекта в целом и каждый элемент в частности (по собственному или заданному свойству). Можно изначально сделать это описание в устной или письменной форме, сформировать замысел.

2 этап. Стилизация. Абстрагирование, уход от внешнего подражания, от стереотипа, связанного с этим понятием. Выявление наиболее типичных черт объекта; отказ от всего случайного, поверхностного, от стереотипа формы за счет раскрытия содержания общего понятия, анализ смысловых частей, необходимых для творческого обобщения. Выбор основного системообразующего начала. Выявление главных конструктивных частей: крона, ствол, корни. Далее, в зависимости от замысла, возможен отказ от одной из этих частей, например, корней.

Процесс, стилизации должен осуществляться не только на основе внешне воспринимаемого признака, но и по внутреннему свойству, который может даже не наблюдаться визуально. Такие свойства дерева как стройность, гибкость, колючесть воспринимаются непосредственно и, в процессе стилизации, не представляют трудной задачи для студента. В случае же создания образа на основе «внутренних» свойств, таких как высокомерность, колкость, болезненность, стилизация приобретает большую сложность.

Выбрав для работы определенные признаки и свойства, обучающийся определяет необходимый комплекс выразительных средств для формально-образного изображения.

3 этап. Трансформация. Дальнейшее выявление образа через заострение наиболее характерных черт, привнесение необходимых элементов. Трактровка природных мотивов может производиться в линейном решении, пятновом, в том числе точечном, линейно-пятновом. Линия может быть ломанной, жесткой, а может быть и плавной, округлой. Пятно может всецело или частично заполнять форму.

Можно использовать разнообразные стили работы – фольклорные, фантазийные.

На основании выделенного свойства объекта производится графическая трансформация важнейших структурных элементов, с одним формообразующим началом, для дерева это – корневая система, ствол, ветви, крона. Этот прием должен привести к целостности композиционного образа на основе доминирующего признака.

Общее формообразующее начало способно подчинить в итоговой композиции масштаб, пластику, ритм, пространство и другие характеристики изображаемого объекта. Только при этом условии достигается необходимый уровень художественной выразительности.

Практика использования принципа стилизации в разнообразных областях художественной деятельности, таких как живопись, графика,

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство показывает, что в его основе может лежать не только определенное свойство или признак. Стилизация может осуществляться и на базе одного элемента. Такой процесс стилизации будет более лаконичным, приведет к созданию почти условного образа, когда предмет еще прочитывается, или когда практически не прочитывается, трансформируясь в формальный знак.

Именно для образов сильной трансформации требуется тонкое чувство меры, чтобы образная структура воспринималась естественно и органично, не утрачивая выразительности и различимости.

Вопросы: К данному виду работы вопросы для собеседования не требуются, работа проходит в виде просмотра.

Вопросы: К данному виду работы вопросы для собеседования не требуются, работа проходит в виде просмотра.

Литература:

Основная литература:

1. Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 236 с. — 978-5-9729-0199-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78267.html>

Перечень дополнительной литературы:

1. Кузнецова Л.В. Лекции по современным веб-технологиям [Электронный ресурс]/ Кузнецова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 187 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52151>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Интернет-ресурсы:

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - <http://biblioclub.ru>
2. Лицензионная полнотекстовая база электронных изданий —ЭБС «IPRbooks»<http://www.iprbookshop.ru>
3. Научная электронная библиотека e-library – www.elibrary.ru
4. Электронная библиотека и электронный каталог научной библиотеки СКФУ – <http://catalog.ncstu.ru/>
5. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. (ГПНТБ России) www.gpntb.ru

Программное обеспечение:

Не требуется специализированное программное обеспечение

Раздел 4 Инструменты и техники работы в иллюстрации. Стили и направления иллюстрации.

Практическое занятие № 15-18

Иллюстрацией может быть не только рисунок, но и картина, фотография, графическое изображение, а также коллаж. Их используют для оформления книг, газет и журналов, постеров. Иллюстрация – это отдельная область искусства, которая прошла долгий путь развития, у нее множество видов, стилей и техник.

Статистика показывает, что вовлеченность в контент с иллюстрациями в разы выше. Текст с картинками удобен для чтения и выглядит структурированным. Изображения позволяют сразу же оценить характер и тему статьи. Благодаря этому читатель настраивается на необходимое восприятие до начала чтения материала.

Основные виды иллюстраций:

- заставка;
- концовка;
- фронтиспис;
- полостная, полуполостная, разворотная;
- оборонная;
- буква.

Инструменты иллюстратора

- Карандаши

Бывают разной жесткости. 6Н, 7Н, 8Н настолько твердые, что не используются для обычного рисования. Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, F дают серую, жесткую линию и годятся для четких рисунков и чистовиков. Карандаши с пометкой В — мягкие, их грифель более темный и рыхлый. Очень мягкие карандаши 6В и 5В используются для рисования теней и набирания тона, менее мягкие 4В и 3В хорошо подходят для эскизов и набросков. 2В, В и НВ считаются универсальными. Более мягкие карандаши быстрее стачиваются и легче размазываются по листу в процессе работы, зато они дают более черную линию и не оставляют следов на бумаге после стирания. Твердые карандаши долго остаются острыми, что позволяет рисовать очень тонкие линии, но ими невозможно набрать темный тон. При стирании на бумаге остаются следы от давления.

- Восковые карандаши

Отлично подходят для рисования поверх краски. Их пигмент светится почти так же ярко, как у масляной пастели, но при этом они достаточно жесткие, чтобы некоторое время давать тонкую линию. Для особо хозяйственных иллюстраторов, желающих использовать эти дорогие игрушки до последнего сантиметра, придуманы наконечники, удлинняющие сточившиеся экземпляры.

- Перья

Бывают писчие и плакатные. Существует много разных вариантов с кончиками различной толщины и формы. Перьями интересно не только делать красивые надписи, но и рисовать, однако нужна некоторая сноровка, чтобы линии получались однородными. В современной иллюстрации перья часто используются для создания «художественных клякс» и подчеркнuto рукотворных надписей.

- Кисти

Есть синтетические и натуральные. В последние годы синтетические кисти покорили рынок, потому что они дешевле натуральных, практически не стираются и хорошо держат форму. Чтобы рисовать толстые линии с очень тонкими концами, стоит покупать самую тонкую кисть, буквально состоящую из нескольких волосков (при нажиме линия от такой кисти может расширяться до 5 мм и больше). Многие иллюстраторы покупают японские кисти для каллиграфии, потому что они дают очень «мохнатую» и живую линию, хотя быстро теряют форму и ими трудно управлять.

- Фломастеры

Делятся на водорастворимые и водостойкие, или «перманентные». Водостойкие, как правило, больше растекаются, сильно пахнут ядовитыми растворителями и «пробивают» бумагу, оставляя следы на обратной стороне листа (что делает их непригодными для рисования в тетрадках). Зато после нанесения рисунка таким фломастером его можно спокойно красить водорастворимыми красками — он не растечется. Фирма «Копик» (Copic) производит специальные фломастеры для иллюстраторов. В ассортимент входят полупрозрачные и металлические лаки и все цвета палитры «Пантон». Хотя их розничная цена значительно выше средней, в постоянном использовании «копики» обходятся дешевле. Один фломастер можно бесконечно заправлять специальными дешевыми чернилами, заправки хватает надолго, а фитиль снашивается значительно медленнее, чем у фломастеров других производителей. С одним корпусом можно использовать несколько разных наконечников.

- Фломастеры-кисточки

Довольно новое изобретение. Изначально их наконечник повторял форму кисти, но был сделан из кусочка поролона. Сейчас появились кисти-фломастеры с настоящими волосками. Они отличаются от обычной кисти только тем, что не нужно разводить краску и макать в нее кисточку. Поролоновые кисти очень быстро теряют форму и с космической скоростью расходуют чернила. Дольше всего и здесь живут товары фирмы «Копик», благодаря стабильным наконечникам и возможности заправлять их.

- Бумага

Сегодня существует около семидесяти сортов бумаги с бесчисленными подвидами. Она может стоить копейки или целое состояние: десятиметровый рулон японской бумаги для набросков можно купить за доллар, в то время как специальные сорта продаются отдельными листами стоимостью до двадцати долларов. Большинство чистовиков можно сделать на обычной бумаге для

принтеров. Она легко впитывает тушь, на ней хорошо рисуют фломастеры, плотности хватает, чтобы чисто отсканировать рисунок, но при этом она достаточно прозрачна, чтобы перенести контур через копировальный стол. Из дорогих сортов иллюстраторам стоит обратить внимание на специальную бумагу для фломастеров — она продается в альбомах, отличается ослепительной белизной и тонкостью (около 60 г/м²), но через нее не пробиваются даже самые черные и жидкие фломастеры. Краска моментально впитывается, так что нет опасности размазать ее руками, и даже самая черная заливка не оставляет никаких следов на обратной стороне листа. Этого эффекта производители добились, поместив между тонкими слоями бумаги слой пластика.

- Калька

Это прозрачная бумага, на которой можно делать чистовик, подложив черновой рисунок снизу. Калька бывает гладкая и рыхлая, разной степени прозрачности и толщины. Удобнее всего работать на гладкой кальке — не только потому, что через нее лучше просвечивает рисунок, но и потому, что на ней меньше растекается тушь. Чем толще калька, тем она дороже, реже рвется и меньше заворачивается на углах. Многие иллюстраторы не хотят работать на кальке кистью и тушью, потому что разведение туши водой кажется им напрасной тратой времени. Однако стоит учесть, что фломастер сохнет на кальке в десятки раз дольше, чем тушь. Если рисовать на кальке фломастером, уже через несколько штрихов нужно следить за тем, чтобы не размазать рисунок рукой. Через короткое время к работе практически невозможно спокойно прикоснуться, а полного высыхания нужно ждать десять — пятнадцать минут. Тушь впитывается моментально, и уже через две-три секунды на рисунок можно опираться рукой.

- Сканер

В последние годы стал обязательным инструментом каждого иллюстратора. Для перенесения рисунка в компьютер и сканирования декоративных материалов для коллажей и монтажа годится любая модель, поддерживающая разрешение не менее 1200 dpi, правдоподобно передающая цвета и равномерно высвечивающая плоскость по всей ширине.

- Копировальный стол

По сути, представляет собой стекло, под которым светится лампа. Многие пробовали переводить рисунки с одного листа на другой, приложив два слоя бумаги к оконному стеклу — принцип тот же, только в случае с окном через пять минут затекают руки, и фокус удается только в светлое время суток. В детстве я видела много самодельных копировальных столов: самый простой представляет собой покрытую стеклом деревянную раму около двадцати сантиметров высотой (дешевле всего сделать ее из половой доски), в которую вставлена неоновая лампа. Непременно нужно использовать лампы с «холодным» светом, потому что от обычных лампочек стекло нагревается через считанные минуты и обжигает руки. К тому же от тепла начинает деформироваться бумага. Стекло необходимо заклеить с обратной стороны

несколькими слоями зернистой кальки или тонким белым листом, чтобы свет не бил в глаза. Разумеется, готовый копировальный стол продается в специальном магазине для художников. Если на профессиональный копировальный стол не хватает денег, можно купить в магазине с фототоварами лайтбокс для просмотра негативов. Он отличается от профессионального стола только размером (примерно двадцать на тридцать сантиметров).

Цель: знакомство обучающихся с приёмами выполнения иллюстрации в различных техниках, а также со стилями и направлениями.

Знать: Особенности графического материала

Уметь: применять средства художественной выразительности

Формируемые компетенции:

Индекс	Формулировка:
ПК-1	Способен владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
ПК-7	Способен выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале

Актуальность темы: расширение представлений о традиционных художественных техниках в изобразительном искусстве; формирование сознательного отношения учащихся к выбору техники выполнения творческой работы, выбору палитры для работы; совершенствование навыков работы традиционными художественными материалами; развитие художественно-творческих способностей, творческого мышления учащихся; воспитание любви к природе, умения видеть красоту в простых явлениях природы.

Материалы:- картон; акварель, темпера, тушь, гуашь, карандаш, гелевые ручки; художественные кисти; клеенки на столы; влажные салфетки; валик резиновый; клей ПВА

Практическая часть:

1. Выполнение нескольких эскизов пейзажа (натюрморта). Выбор лучшего из них.
2. Увеличение эскиза.
3. Продумать, какие материалы будут использоваться в работе. (Кусочки различной ткани, кожи, картона, мятая бумага, наждачная бумага). Проанализировать отпечатки материалов разной фактуры
4. Выполнение творческой работы в смешанной технике

Вопросы: К данному виду работы вопросы для собеседования не требуются, работа проходит в виде просмотра.

Литература:

Основная литература:

1. Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 236 с. — 978-5-9729-0199-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78267.html>

Перечень дополнительной литературы:

1. Кузнецова Л.В. Лекции по современным веб-технологиям [Электронный ресурс]/ Кузнецова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 187 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52151>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Интернет-ресурсы:

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - <http://biblioclub.ru>
2. Лицензионная полнотекстовая база электронных изданий —ЭБС «IPRbooks»<http://www.iprbookshop.ru>
3. Научная электронная библиотека e-library – www.elibrary.ru
4. Электронная библиотека и электронный каталог научной библиотеки СКФУ – <http://catalog.ncstu.ru/>
5. Государственная публичная научно- техническая библиотека России. (ГПНТБ России) www.gpntb.ru

Программное обеспечение:

Не требуется специализированное программное обеспечение

Практическое занятие № 19

Раздел 5 Графические приёмы в передаче образа

Работа должна обогащать эмоциональный опыт зрителя. Персонаж, который стал центральным, просто не может оставаться безучастным, если вы хотите добиться живого отклика. Важно, чтобы и у вас он возникал после того, как вы посмотрите на свою работу со стороны. Здесь реакция очень сильно зависит от мелких деталей, которые художник успешно проанализировал и привнёс в работу. Опирайтесь на собственный жизненный опыт для большей правдоподобности, полезным будет представить себя на месте персонажа, чтобы лучше почувствовать и отобразить задуманное.

Абсолютно все техники изобразительного искусства доступны иллюстрации, по традиции сложилось, что в иллюстрировании используются графические материалы, но это далеко не так.

В современной иллюстрации постоянно образуются определённые новшества, тренды, это может быть черно-белый линарт (использование при изображении одной чёрной линии, без штриховки, пятен и заливок), включение в рисунок немного такой странной неоготики, могут быть небольшие оп-арт эффекты, ядреный колорэкспрессиизм, стритарт.

Цель: знакомство обучающихся с графическими приёмами в передаче образа

Знать: Особенности графического материала

Уметь: - применять средства художественной выразительности

Формируемые компетенции:

Индекс	Формулировка:
ПК-1	Способен владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями
ПК-7	Способен выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале

Актуальность темы: Понятие иллюстрация раскрывается по трём признакам, по одним признакам её можно отнести ее к высокому искусству. Что выделяет её как особый жанр изобразительного искусства. Это рисунки, произведения живописи и скульптуры, которые выполнялись на литературные темы, но при этом имели самостоятельное художественное значение. По другим иллюстрация – вид книжной графики, которая является произведением, предназначенным для восприятия в определенном единстве с текстом, то есть находящееся в книге и участвующее в ее восприятии в процессе чтения. По третьим иллюстрация - пояснение текста путем демонстрации зрительного образа, активное толкование текста. Это научно-познавательные иллюстрации (карты, планы, схемы, чертежи и т. п.), а также иллюстрации, которые оформляют утилитарную продукцию (изображение на деньгах, марках, информационных материалах, конвертах, упаковке). Такую иллюстрацию можно отнести к прикладной графике. Правильный выбор техники и вида иллюстрации позволяет художнику быть уверенным в качестве и актуальности иллюстрации.

Материалы: по выбору

Практическая часть:

1. Выполнение серии эскизов иллюстраций к выбранному сюжету. Выбор лучших из них.
2. Увеличение эскиза.
3. Продумать, какие материалы будут использоваться в работе. (Кусочки различной ткани, кожи, картона, мятая бумага, наждачная бумага). Проанализировать отпечатки материалов разной фактуры
4. Выполнение творческой работы в сочетании с шрифтовыми блоками повествования сюжета

Вопросы: К данному виду работы вопросы для собеседования не требуются, работа проходит в виде просмотра.

Литература:

Основная литература:

1. Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Колесниченко, Н. Н. Черняева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 236 с. — 978-5-9729-0199-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78267.html>

Перечень дополнительной литературы:

1. Кузнецова Л.В. Лекции по современным веб-технологиям [Электронный ресурс]/ Кузнецова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 187 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52151>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Интернет-ресурсы:

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - <http://biblioclub.ru>
2. Лицензионная полнотекстовая база электронных изданий —ЭБС «IPRbooks»<http://www.iprbookshop.ru>
3. Научная электронная библиотека e-library – www.elibrary.ru
4. Электронная библиотека и электронный каталог научной библиотеки СКФУ – <http://catalog.ncstu.ru/>
5. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. (ГПНТБ России) www.gpntb.ru

Программное обеспечение:

Не требуется специализированное программное обеспечение