

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского
федерального университета
Дата подписания: 24.08.2023 14:43:15
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Методические указания

по выполнению практических работ

по дисциплине

«ИЛЛЮСТРАЦИЯ»

для студентов направления подготовки

54.03.01. «Дизайн».

Направление (профиль) «Графический дизайн

ПЯТИГОРСК
2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Введение

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Сформировать художественное мышление, позволяющее свободно владеть пластической формой в творческой работе художника – дизайнера.

Научить сознательному восприятию натуры и последовательному выполнению этапов рисунка, а также умению пользоваться различными материалами, приемами и техниками графики при выполнении проекта, оформления иллюстраций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - историю иллюстрации; - методологию создания иллюстраций;

- стили и направления в графике;
- линейно-конструктивный рисунок фигуры человека и животного; - линейную, воздушную перспективу;
- приемы стилизации и трансформации форм, объектов дизайн-проекта;
- цвет, цветовые сочетания и нюансы; - различные техники графики:

- инструменты и материалы для выполнения иллюстраций;
- проектирование иллюстрированных изданий; - понятие среды в иллюстрации; - понятие пятна в иллюстрации; - понятие художественный образ.

Уметь:

- использовать специальные методы для достижения профессиональных задач;
- применять полученную теоретическую базу в практической деятельности и при освоении смежных дисциплин.

Владеть:

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

2.Перечень осваиваемых компетенций:

Код, формулировка компетенции	Код, формулировка индикатора	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций, индикаторов
ПК-1 Способен владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями	ИД-1ПК-1 Владеет рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями ИД-2ПК-1 Реализует художественный замысел дизайн-проекта, синтезируя знания и навыки рисунка и	Владеет рисунком и приемами работы, с обоснованием, художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями Реализует художественный замысел дизайн-проекта, синтезируя знания и навыки рисунка и цветовой композиции Оценивает и выбирает композиционных приемов, техник проектной графики и цветовых

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

	цветовой композиции ИД-3ПК-1 Оценивает и выбирает из композиционных приемов, техник проектной графики и цветовых сочетаний нужные для реализации художественного замысла дизайн-проекта	сочетаний нужные для реализации художественного замысла дизайн-проекта
ПК-7 Способен участвовать в разработке и оформлении научно-проектной документации по реставрации, сохранению и приспособлению объектов культурного наследия для современного использования	ИД-1ПК-7 Участвует в обосновании выбора вариантов решений по реставрации, сохранению и приспособлению объектов культурного наследия для современного использования; - участвует в разработке и оформлении проектной документации и составлении исторической записки; - проводит расчет технико-экономических показателей; - использует средства автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного моделирования	Обосновывает выбор вариантов решений по реставрации, сохранению и приспособлению объектов культурного наследия для современного использования; - разрабатывает и оформляет проектную документацию и составление исторической записки; - рассчитывает технико-экономические показатели; - использует средства автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного моделирования
	ИД-2ПК-7 Применяет требования законодательства и нормативных документов по реставрационному проектированию и охране объектов культурного наследия; - социальные, градостроительные, историко-культурные, объемно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные, композиционно-художественные, эргономические и экономические требования к различным типам объектов капитального строительства; - состав и правила подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении технико-экономических расчетов проектных решений; - методы и приемы автоматизированного проектирования, основные программные комплексы проектирования, создания чертежей и моделей	Знает и применяет требования законодательства и нормативных документов по реставрационному проектированию и охране объектов культурного наследия; - социальные, градостроительные, историко-культурные, объемно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные, композиционно-художественные, эргономические и экономические требования к различным типам объектов капитального строительства; - состав и правила подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении технико-экономических расчетов проектных решений; - методы и приемы автоматизированного проектирования, основные программные комплексы проектирования, создания чертежей и моделей

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

	и приемы автоматизированного проектирования, основные программные комплексы проектирования, создания чертежей и моделей	
--	--	--

3. Наименование практических занятий

№ темы	Наименование тем дисциплины, их краткое содержание	Объем часов	Интерактивная форма проведения
6 семестр			
Раздел 1. История иллюстрации			
1	Тема 1. Особенности композиционного строя и изобразительных средств в произведениях Древнего Египта («Книга мертвых», рельефы, настенная живопись)	1,5	Обучающий тренинг
2	Тема 2. Особенности композиционного строя и изобразительных средств в произведениях Древнего Египта («Книга мертвых», рельефы, настенная живопись),	1,5	Обучающий тренинг
3	Тема 3 Особенности композиционного строя и изобразительных средств в произведениях Древнего Египта («Книга мертвых», рельефы, настенная живопись),	1,5	Обучающий тренинг
4	Тема 4 Особенности композиционного строя и изобразительных средств в произведениях Древнего Египта («Книга мертвых», рельефы, настенная живопись), Античность (вазопись, настенные росписи, мозаики). Иллюстрации стран Востока. Иллюстрации в XX-XXI веке.	1,5	Обучающий тренинг
Раздел 2. Методология создания иллюстрации. Проектирование иллюстрированных изданий			
5	Тема 5. Особенности создания современной иллюстрации. Задачи и план иллюстраций. Порядок действий и технические приемы, имитация различных изобразительных техник и их сочетаний. Задачи и план иллюстраций.	1,5	Обучающий тренинг
6	Тема 6. Порядок действий и технические приемы, имитация различных изобразительных техник и их сочетаний.	1,5	Обучающий тренинг
7	Тема 7. Продюсирование творческого процесса. Роль и задачи иллюстрации. Место и роль иллюстраций в печатных изданиях. Особенности проектировании печатных изданий с использованием иллюстраций.	1,5	Обучающий тренинг
8	Тема 8. Различные стили иллюстративного материала, применяемые в зависимости от рода носителя иллюстрации.	1,5	Обучающий тренинг
	Итого за 6 семестр	12	15

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

7 семестр

Раздел 3. Построение. Перспектива. Композиция. Цвет. Иллюстрация человека и животных.

Стилизация и трансформация природных форм. Среда в иллюстрации			
9	Тема 9.. Построение объектов, законы композиции, перспектива. Светотень и объем. Фактура и текстура. Психология цвета и формы. Свойства и сочетания. Пропорции фигуры и портреты разных типажей. Пластика, движение эмоции.	1,5	Обучающий тренинг
10	Тема 10. Стилизация и трансформация природных форм. Стилизованное изображение животных. Технические приемы, декоративные элементы, понятие линия, пятно в иллюстрации. Композиционный строй иллюстрации. Перспектива. Композиция. Технические приемы. Цвет. Иллюстрация природных форм, растений Стилистика, графические приемы. Геометрические, полигональные формы в стилизации. Линия. Пятно.	1,5	Обучающий тренинг
Раздел 4. Инструменты и техники работы в иллюстрации. Стили и направления иллюстрации.			
11	Тема 11. Перспектива пространства. Форма и свет в ландшафтах. Архитектура и интерьеры. Карандаши разной мягкости, тушь, акрил, маркеры, акварель. Техника коллажа в иллюстрации. Смешанные техники. Минимализм, наив, гротеск, декоративное решение, реализм, смешанные стилистики.	1,5	Обучающий тренинг
12	Тема 12. Персональная, книжная, журнальная, коммерческая графика. Тренды современной иллюстрации.	1,5	Обучающий тренинг
Раздел 5. Инструменты и техники работы в иллюстрации.			
13	Тема 13. Инструменты и техники работы в иллюстрации. Техники и приемы в иллюстрации Монотипия. штамп сухая игла линогравюра	1,5	Обучающий тренинг
14	Тема 14 Смешанные техники. Акрил Коллажирование. Авторские графические приемы.	1,5	Обучающий тренинг
Раздел 6. Стили и направления иллюстрации.			

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

15	Тема 15. Фэшн-иллюстрация. Плакатная иллюстрация. Ретро-иллюстрация. Декоративная иллюстрация. Иллюстрация комиксов. Сатирическая иллюстрация. Иллюстрация детской литературы. Концептуальная иллюстрация.	1,5	Обучающий тренинг
16	Тема 16. Иллюстрация детской книжки-картинки на 4 разворота. Изучение аналогов. Поиск образа, техники исполнения. Эскизирование.	1,5	Обучающий тренинг
17	Тема 17. Подготовка проекта к печати. Подача проекта детской книжки-картинки.	1,5	Обучающий тренинг
	Итого за 7 семестр	13,5	-
	Итого	25,5	-

4. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ Раздел

1. Структура многостраничного издания

Тема 5. Анализ художественного оформления литературного произведения (любимой книги).

Форма проведения – практическое занятие.

Изучить экземпляр печатного издания любого из жанров. Или издание любимого литературного произведения. Описать ансамбль оформления книги, элементы

оформления книги. Иллюстрации. Подготовить краткое сообщение и оформить визуальный ряд в виде презентации Power Point.

Раздел 2. Методология создания иллюстрации. Проектирование иллюстрированных изданий

Тема 6. Иллюстрирование литературы различных жанров. Связь художественного образа и содержания издания Форма проведения – семинар

Вопросы к теме:

1. Связь иллюстраций и содержания, вида, рода и жанра литературного произведения
2. Научная, научно-популярная литература, техническая и учебная литература. Иллюстрации.
3. Классификация иллюстраций по месту расположения
4. Классификация иллюстраций по связи с сюжетом и текстом
5. Особенности и задачи газетной и журнальной графики.
6. Fashion-иллюстрация.
7. Особенности художественного языка комикса, структура изображения.

Тема 7. Художественное оформление книг для детей

Вопросы к теме:

1. Требования к изданию для детей
2. Требования к изданию детской книге
3. Возрастные особенности детского восприятия. (3-4, 5, 6 лет)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

4. Известные художники детской книги

5. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

7. Тема 5. Анализ художественного оформления литературного произведения (любимой книги) - презентация

Цель: Изучение структуры многостраничного издания

Задачи: Описать ансамбль оформления книги, элементы оформления книги, иллюстрации.

Требования к оформлению: Изучить экземпляр печатного издания любого из жанров. Или издание любимого литературного произведения. Составить краткую аннотацию содержания. Подготовить сообщение и оформить визуальный ряд в виде презентации Power Point. Объем презентации не менее 10 слайдов.

Тема 8. Учебно-творческое задание

Проект детской книги.

Цель: Изучение особенностей оформления детских книг. **Задачи:**

Разработать художественно-конструктивное решение и иллюстративное оформление детской книги (книжки-малышки).

Требования к оформлению: Изучить литературную основу детского издания. Стихотворения, сказки, прозу. Разработать обложку, выполнить 2-3 иллюстрации, компоновать иллюстрации и текст. Выполнить макет книги М 1:1

6. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)

Вопросы к зачету:

1. Классификация иллюстраций
2. Ассоциативные иллюстрации в книжной графике
3. Полосная, полуполосная, разворотная иллюстрации и способы их выполнения
4. Структура книги и состав ее элементов
5. Дать определение понятиям: форзац, фронтиспис, шмуцтитул, авантитул, титул
6. Особенности художественного языка газетной иллюстрации
7. Виньетки, заставки, буквицы, концовки и особенности их выполнения
8. Журнальная иллюстрация. Функции и особенности художественного языка журнальной иллюстрации
9. Особенности художественного языка комикса, структура изображения
10. Ритм, движение в комиксе, условности его пространственного изображения
11. Шрифтовая графика, как комплекс решения проектно-графических задач
12. Книга-трансформер, книга-игрушка
13. Требования к дизайну книг для детей
14. Художники книги, внесшие существенный вклад в развитие книжной графики
15. Значимость художественного образа в книжной графике
16. Суперобложка и ее предназначение

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

неотъемлемой частью образовательного процесса и рассматривается как организационная форма обучения или система педагогических условий, обеспечивающая управление учебной деятельностью обучающихся, а также деятельность обучающихся по освоению знаний, умений и навыков учебной и научной деятельности.

Целью самостоятельной работы обучающихся является систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся, углубление и расширение теоретических знаний; формирование использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу; развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; приобретение навыков решения практических задач в сфере профессиональной деятельности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации; развития исследовательских умений.

Контроль самостоятельной работы обучающихся – это комплекс мероприятий, включающий анализ и оценку самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения ими учебной дисциплины (модуля), прохождения практики. Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка обучающегося; контроль и оценка со стороны преподавателя. Контроль самостоятельной работы со стороны преподавателя может осуществляться как на аудиторных занятиях, так и в рамках индивидуальной работы с обучающимися в различных формах.

Название разделов и тем Вид самостоятельной работы

Раздел 1. Структура многостраничного издания

Тема 1. Введение. Книга как явление материальной и духовной культуры.

проработка учебного материала, подготовка к сдаче зачета

Устный опрос

Тема 2. Структура книги. проработка учебного материала,

Тема 3. Шрифт в структуре книги проработка учебного материала, подготовка к сдаче зачета

Тема 4. Элементы оформления книги. проработка учебного материала, подготовка к сдаче зачета

Тема 5. Анализ художественного оформления литературного произведения (любимой книги).

Презентация. проработка учебного материала, подготовка и оформление презентации

Защита презентации

Раздел 2. Связь художественного образа и содержания издания

Тема 6. Иллюстрирование литературы различных жанров.

проработка учебного материала, подготовка к семинару, подготовка к сдаче

зачета

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022

Тема 7. Художественное оформление книг для детей проработка учебного материала, подготовка к семинару, подготовка к сдаче зачета

Тема 8. Учебно-творческое задание Выполнение и оформление учебно-творческого задания

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

8.1.1. Перечень основной литературы:

Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: художественно-техническое редактирование : учебное пособие / О.И. Клещев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). - Екатеринбург : Архитектон, 2015. - 107 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0221-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455449>

Дрозд, А.Н. Декоративная графика : учебное наглядное пособие / А.Н. Дрозд ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8154-0305-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438308>

Бесчастнов, Н.П. Цветная графика : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 224 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01966-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234837>

Бесчастнов, Н.П. Портретная графика / Н.П. Бесчастнов. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016. - 400 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 5-691-01533-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56675>

Бесчастнов, Н.П. Цветная графика : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 224 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01966-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234837>

8.1.2. Перечень дополнительной литературы:

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. — ISBN 978-5-9729-0199-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78267.html>

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 12000002A633E3D113AD425FB50002000002A6

Владелец: Шебзухова Татьяна Александровна

Действителен: с 20.08.2021 по 20.08.2022