

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

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

Ф)
Дс
ф€
Да
Ун
d7



**Методические указания
по выполнению практических работ по дисциплине**

«Иллюстрация»

(ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ)

г. Пятигорск

Дисциплина «Иллюстрация» является базовой составляющей в творческой подготовке дизайнера

Изучение дисциплины обусловлено профессионально необходимым умением создавать различного вида современную проектную графику в процессе дизайн - проектирования. В процессе освоения дисциплины рассматриваются графические повествовательные технологии - создание визуальных метафор и метаморфоз, различные пластические решения, иллюстрация как визуальный текст при создании крупных и малых графических форм, работа с графическими техниками.

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося не предусматриваются. В процессе освоения дисциплины «Иллюстрация» развиваются, закрепляются и синтезируются знания, полученные студентами при освоении таких дисциплин как: «Проектирование в графическом дизайне», «Компьютерные технологии в графическом дизайне», «Типографика», «Шрифтовой плакат».

Цель курса - приобретение студентами теоретических знаний по вопросам иллюстрирования и создания визуальных образов и текстов, формирование у студентов практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности дизайнера в различных областях современных визуальных коммуникаций.

Задачи курса:

- приобрести теоретические знания и практические навыки в создании визуальных образов и текстов;
- познакомиться с новыми пластическими ходами в искусстве иллюстрации;
- ориентироваться в многообразии графических стилей и форм современной визуальной среды;
- приобрести практические навыки работы в области иллюстрирования для создания высококачественных графических материалов для дизайн-проектов.

Содержание тем учебной дисциплины

Тема №1. Композиция в иллюстрации.

Что такое иллюстрация. Форма и содержание. Иллюстрация как «фигуративная форма искусства, основанная на рассказывании историй». Стили и жанры в иллюстрации. Традиции и современность. Композиционные схемы в иллюстрации. Особенности пластического языка при создании иллюстраций для различных отраслей графического дизайна. Различные форматы визуальных решений. Современные технологии для создания иллюстраций.

Тема №2. Литературные категории в дизайне. Визуальная метафора, аллегория, гипербола.

Типы и способы образной визуализации. Смыслообразование. Образные инструменты дизайнера. Примеры образных решений в иллюстрации с использованием литературных категорий. Выбор средств художественного выражения.

Тема №3. Метод генерации идей в иллюстрации и графическом дизайне.

Виды генераторов. Ментальная карта. Система ассоциаций. Тропы и стилистические фигуры. Синестезия. Персонификация темы. Механизмы работы с различными методами.

Тема №4. Коллаж, создание визуального образа методом цифровой графики.

Форма как важная составляющая графического образа. Психологические аспекты восприятия формы. Технические аспекты работы с силуэтом в векторном и растровом редакторах. Комбинаторика с применением методов компьютерной графики в редакторе Adobe Photoshop.

Тема №5. Сюжет в иллюстрации.

Что такое сюжет и фабула. Сюжет, образ или персонаж. Целостность композиции. Доминирование содержания над формой. Визуальная структура сюжета в различных жанрах иллюстрации.

Тема №6. Техническая иллюстрация.

Понятие технической иллюстрации. История технической иллюстрации. Конструктивный рисунок. Построение рисунка в векторном редакторе. Композиционные особенности технического рисунка. Визуализация материалов.

Тема №7. Иллюстрация как часть инфографики.

Понятие инфографики. Виды инфографики. Общая композиция и целостность в инфографике на примере визуализации схемы. Построение схемы в изометрии с помощью направляющих. Образное решение инфографической композиции.

Тема №8. Иллюстрация для периодических изданий

Тематика периодических изданий. Специфика журнальной иллюстрации. Сюжетная линия в журнальной иллюстрации. Композиционные особенности жанра. Работа с текстом.

Тема №9. Иллюстрация для упаковки.

Специфика иллюстрации для упаковки как жанра. Использование коллажных техник при проектировании иллюстрации для упаковки. Композиционные особенности. Средства передачи художественного образа. Работа с масштабом и цветом при создании коллажа. Использование графических редакторов для комплексного решения задачи.

Тема №10. Сложносочиненные композиции. Объединение нескольких уровней информации в одной композиции.

Принципы построения многоуровневых композиций. Сочетание образа и информативности. Структура подачи визуальной информации, иерархия. Принцип соподчинения в многоуровневой композиции.

Тема №11. Создание персонажа.

Область действия персонажа. Технические требования к персонажу. Целевая аудитория персонажа. Создание концепта. Одушевление образа. Определение ярких характерных признаков персонажа. Выбор техники исполнения.

Практические занятия

№ и название темы дисциплины	Тематика практических занятий	Вид контрольного мероприятия
Тема 1. Композиция в иллюстрации.	Практическое занятие №1 Композиция в иллюстрации 1. Использование композиционных категорий в организации элементов иллюстрации.	Просмотр творческих работ
Тема 2. Литературные категории в дизайне. Визуальная метафора, аллегория, гипербола.	Практическое занятие №2 Литературные категории в дизайне. Визуальная метафора, аллегория, гипербола 1. Создание визуальных метафор и метаморфоз на основе фотоколлажа	Просмотр творческих работ
Тема 3. Метод генерации идей в иллюстрации и графическом дизайне.	Практическое занятие №3 Метод генерации идей в иллюстрации и графическом дизайне 1. Придумать несколько вариантов решения и технического исполнения иллюстрации на заданную тему 2. Выбрать лучший вариант и реализовать идею, используя цифровой формат	Просмотр творческих работ
Тема 4. Коллаж, создание визуального образа методом цифровой графики.	Практическое занятие №4 Коллаж, создание визуального образа методом цифровой графики 1. Создать коллаж, используя метод комбинаторики и представить формообразующее начало доминирующим над содержанием	Просмотр творческих работ
Тема 5. Сюжет в иллюстрации.	Практическое занятие №5 Сюжет в иллюстрации 1. Разработать визуальный ряд для аниматика рекламного ролика в виде раскадровки на сюжет реального сценария 2. Создать сценарный ряд, выбрать пластическое решение и технику исполнения	Просмотр творческих работ

Тема 6. Техническая иллюстрация.	Практическое занятие №6 Техническая иллюстрация 1. С помощью иллюстрации «объяснить» строение, принцип действия или процесс сборки сложного механического устройства (дрель, мясорубка, швейная машина) 2. Выполнить иллюстрацию для инструкции по применению	Просмотр творческих работ
Тема 7. Сложносочиненные композиции. Иллюстрация как часть инфографики.	Практическое занятие №7 Сложносочиненные композиции. Иллюстрация как часть инфографики 1. Создать инфо-карту, отражающую информацию о географическом месте, предприятии или мероприятии 2. Создать сет из 9-12 иконок для обозначения точек структурирующих информацию, подобрать визуальный ряд (иллюстрация или фотография) 3. Подобрать шрифтовое решение, сверстать текстовые блоки и собрать все элементы в цельную композицию 3. Изучить метод создания изображений в изометрии.	Просмотр творческих работ
Тема 8. Иллюстрация для периодических изданий.	Практическое занятие №8 Иллюстрация для периодических изданий 1. Работа с текстом. По заданному контенту придумать фабулу иллюстрации, выполнить ее в свободной технике, перевести в цифровой формат и гармонично вписать в единую композицию с текстом и акциденцией на полосе набора или на развороте печатного издания	Просмотр творческих работ
Тема 9. Иллюстрация для упаковки.	Практическое занятие №9 Иллюстрация для упаковки 1. Придумать образ и разработать визуальный ряд для оформления упаковки на основе цифровой иллюстрации продукта или его составляющих 2. Создать бесшовный паттерн, используя элементы визуального ряда	Просмотр творческих работ

Тема 10. Сложносочиненные композиции. Объединение нескольких уровней информации в одной композиции.	Практическое занятие №10 Сложносочиненные композиции. Объединение нескольких уровней информации в одной композиции 1. На заданную тему создать сложный визуальный образ в жанре плаката, постера, журнальной иллюстрации, содержащий несколько уровней визуальной и вербальной информации, которая должна восприниматься последовательно	Просмотр творческих работ
Тема 11. Создание персонажа.	Практическое занятие №11 Создание персонажа 1. Выбрать область действия персонажа, целевую аудиторию, технические параметры взаимодействия. Яркие характерные особенности, пластический язык и способ технической реализации образа 2. Создать персонаж, удовлетворяющий заявленным характеристикам	Просмотр творческих работ

Список рекомендуемой литературы

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>
2. 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

Дополнительная литература:

3. Халиуллина О.Р. Проектные технологии современного дизайна с учётом гендерного фактора [Электронный ресурс]: монография/ Халиуллина О.Р.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики, 2015.— 153 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54146>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Зинюк О.В. Современный дизайн. Методы исследования [Электронный ресурс]: монография/ Зинюк О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2011.— 128 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8444>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Алгазина Н.В. Проектирование. Выставочное пространство [Электронный ресурс]: монография/ Алгазина Н.В., Козлова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.— 187 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/12701>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Интернет ресурсы:

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks

Программное обеспечение:

Требуется специализированное программное обеспечение
Adobe Photoshop. Adobe Illustrator. CorelDRAW.