

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Долж: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
феде: «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Дата: Пятигорский институт (филиал) СКФУ
Уника:
d74ce

**Методические указания
по выполнению самостоятельных 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.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине «Иллюстрация» проводится с целью определения уровня освоения предмета, включает

- текущий контроль (осуществление контроля за всеми видами аудиторной и внеаудиторной деятельности студента с целью получения первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины);

- рубежный контроль - оценка результатов освоения дисциплины, степени сформированности компетенций на каждом из этапов освоения учебной дисциплины. Проводится в форме просмотра творческих работ.

- промежуточная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по учебной дисциплине в целом). Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, включающего просмотр творческих работ и ответ на экзаменационный вопрос.

Для оценки качества подготовки студента по дисциплине в целом составляется рейтинг - интегральная оценка результатов всех видов деятельности студента, осуществляемых в процессе ее изучения, представляется в балльном исчислении.

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется студентами в течение всего семестра, после изучения новой темы. Тематическим планом предусмотрен рубежный контроль в виде просмотра творческих работ и промежуточная аттестация в виде экзамена. К экзамену допускаются студенты, выполнившие все виды текущей аттестации - практические работы, задание для самостоятельной работы и контрольные опросы.

Просмотр творческих работ (рубежный контроль). Просмотр творческих работ выполняется в форме развески по итогам выполненных творческих работ. Просмотр творческих работ студентов кафедры дизайна - это контрольное мероприятие, предоставляющее возможность студентам показать свои наработки, уровень сформированности профессиональных компетенций, продемонстрировать рост уровня исполнения творческих работ. Целью просмотра является установление уровня сформированности компетенций.

Количество представленных работ определяется преподавателем. Преподаватель оценивает качество работ, помогает выявить наиболее удавшиеся работы, определить индивидуальную стратегию развития студентов.

Зачет - промежуточная аттестация (контроль по окончании изучения учебной дисциплины). Промежуточная аттестация проводится в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с расписанием. Обучающие заранее получают экзаменационные вопросы и задания. Основным контрольным мероприятием является **итоговый творческий просмотр**. Цель просмотра — выявить у студента навыки, знания и умения проектно-творческой и художественно-композиционной деятельности, фундаментальных предпосылок профессиональной дизайнерской деятельности. Условия, процедура проверки и проведения просмотра доводится до сведения студентов в начале освоения программы дисциплины. На просмотр представляются работы, созданные в течение семестра и отобранные по согласованию с преподавателем. Требования к творческим работам, их содержанию, оформлению, представлению определяются заблаговременно и доводятся до сведения обучающихся в начале освоения программы. По завершении просмотра в случае получения неудовлетворительной оценки допускается пересдача.

При оценке ответа обучающегося на вопрос билета преподаватель руководствуется следующими критериями:

- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности, понимания изученного;
- языковое оформление ответа.

Оценка **«отлично»** ставится, если обучающихся полно излагает изученный материал, обнаруживает понимание специфики вопроса, дает правильное определение основных понятий и категорий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры, самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно. Ответ не содержит фактические ошибки.

Оценка **«хорошо»** ставится за правильное и глубокое усвоение программного материала, однако в ответе допускаются неточности и незначительные ошибки, как в содержании, так и форме построения ответа.

Оценка **«удовлетворительно»** свидетельствует о том, что студент знает основные, существенные положения учебного материала, но не умеет их разъяснять, допускает отдельные ошибки и неточности в содержании знаний и форме построения ответа.

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится, если студент обнаруживает незнание большей части материала, неверно отвечает на вопрос, даёт ответ, который содержательно не соотносится с поставленной задачей, допускает ошибки в формулировке определений и *правил, искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал.*

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных работ.

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности.

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует определенная последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах:

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов.

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала.

В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:

Первый этап - организационный;

Второй этап - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на самостоятельную работу;

подбор рекомендованной литературы;
составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретает практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

Изучение курса предполагает большой удельный вес самостоятельной работы студентов. Приступая к изучению данной учебной дисциплины, следует ознакомиться с предложенным преподавателем графиком учебного процесса, включающим самостоятельную работу. На основе этого графика вы можете четко планировать объем работы и свое время, необходимое для выполнения внеаудиторной работы, подготовки к практическим занятиям и контрольным формам обучения.

Изучайте материал последовательно, начиная с первой темы, ибо каждая последующая может быть очень тесно связана с предыдущей. Даже если Вас интересуют конкретные проблемы или закономерности, понимание их сущности порой невозможно или же крайне затруднительно без знания предыдущего материала. В связи с этим Вам все равно придется обращаться к материалу предшествующих тем.

Внимательно, не торопясь, читайте материал одной темы. Все слова или категории, в точном значении которых Вы сомневаетесь, найдите в глоссарии (обычно он помещается в конце учебника), в предшествующих темах (чаще всего вновь появляющиеся термины и категории выделяются курсивом). Иначе могут возникнуть серьезные затруднения при изучении последующего материала.

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.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 1 этап формирования компетенций

Примерное творческое задание

1. Используя фотографии из фотобанка, кадрировать их, добиваясь положений: композиционной устойчивости, динамики, статики. Выполнить на графическом листе, сделать распечатку

Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 2 этап формирования компетенций

Примерное творческое задание

1. К инфографике на тему «Пробки в городе Москве» сделать иллюстрацию велосипедиста, изображение должно быть условным до знаковости. Выполнить на графическом листе, сделать распечатку

Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности для проведения промежуточной аттестации

Вопросы к зачету

1. Что такое иллюстрация.
2. Что такое техническая иллюстрация.
3. Чем техническая иллюстрация отличается от художественной.
4. Что такое инфографика. Разновидности.
5. Книжная иллюстрация.
6. Повествовательная инфографика.
7. Визуальная метафора.
8. Сюжет и фабула в иллюстрации.
9. Фотоколлаж в иллюстрации.
10. Метаморфозы в иллюстрации.
11. Что значит «пластическое решение».
12. Повествовательные технологии. Сториборд, раскадровка, комикс.
13. Требования к созданию персонажа.
14. Иллюстрация для периодической печати.
15. Цифровая иллюстрация.
16. Классификация иллюстраций.
17. Современные технологии в цифровой иллюстрации.
18. Свойства графических редакторов для создания иллюстраций.
19. Техническая иллюстрация.
20. Что такое стилиобразующие элементы в иллюстрации.

Список рекомендуемой литературы

Основная литература:

1. Клещев, О.И. Типографика : 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, 2016. - 172 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0249-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455452>

2. Кравчук, В.П. Типографика и художественно-техническое редактирование: учебное наглядное пособие / В.П. Кравчук ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 48 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8154-0309-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438320>

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.