

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленский государственный университет»

Кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства

«Утверждаю»
Проректор по учебно-методической работе
_____ Устименко Ю. А.
«09» сентября 2021 г.

**Рабочая программа дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02.01 Иллюстрирование**

Направление подготовки: **54.03.01 Дизайн**
Направленность (профиль): **Графический дизайн**
Форма обучения: очная
Курс – 1
Семестр – 2
Всего зачетных единиц – 5, часов – 180
Форма отчетности: экзамен – 2 семестр

Программу разработал
кандидат педагогических наук, доцент Устименко Ю.А., доцент Черткова В.И.

Одобрена на заседании кафедры
«02» сентября 2021 г., протокол № 1

Смоленск
2021

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02.01 «Иллюстрирование» является дисциплиной по выбору части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного освоения профессии графического дизайнера и тесно соприкасается с такими дисциплинами, как «Дизайн книги», «Проектирование в промышленной графике», «Типографика» и др.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
ПК-1 – способен владеть рисунком, навыками линейно-конструктивного построения, основами живописи и скульптуры	Знать: теорию и практику изобразительного искусства; теоретические основы цветоведения и колористики, проектирования, макетирования; приемы работы в проектировании, моделировании с цветом и цветовыми композициями; Уметь: применять законы и технику рисунка; использовать изобразительные методы, приемы, техники, позволяющие многогранно и наиболее полно выразить образ проектного предложения средствами рисунка и графики; использовать цвет и цветовые композиции в дизайн-проектировании; обосновать художественный замысел дизайн-проекта; создавать дизайнерские концепции на заданную тему, ориентироваться в художественных направлениях и методах изображения; Владеть: рисунком, навыками линейно-конструктивного построения, основами живописи и скульптуры, приемами работы с цветом и цветовыми композициями; способностью к художественному творчеству и художественно-изобразительной деятельности.

3. Содержание дисциплины.

Иллюстрация в книге. История иллюстрации. Композиция, конструкция и архитектура в книге. Работа художника дизайнера над созданием печатного издания. Разработка концепции оформления буклета. Работа над созданием конструкции печатного продукта. Значение авторского стиля в иллюстрировании. Художники – иллюстраторы. Современные художники – иллюстраторы. Разработка стилистических особенностей декоративных элементов буклета. Стилистическое единство в печатных изданиях. Стиль. История стилей. Стиль в современном дизайне

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий	
			лабораторные занятия	самостоятельная работа
1	Иллюстрация в книге. История иллюстрации	16	8	8
2	Роль иллюстрации в разных видах изданий. Виды иллюстраций. Разработка концепции оформления буклета	28	10	18

3	Композиция, конструкция и архитектоника в книге. Работа художник дизайнера над созданием печатного издания	32	12	20
4	Значение авторского стиля в иллюстрировании. Стилистическое единство в печатных изданиях.	40	14	26
5	Элементы рекламы в печатном издании.	12	4	8
6	Работа над окончательным вариантом макета	25	6	19
	Подготовка к экзамену	27		27
	Итого за семестр	180	54	126

5. Виды образовательной деятельности

Занятия семинарского типа

Тема 1. Иллюстрация в книге. История иллюстрации

Содержание:

1. Определение иллюстрации.
2. История иллюстрации. Особенности формы иллюстрации и зависимость от способа создания.
3. Особенности современной иллюстрации

Задания для аудиторной работы:

1. Сравнительный анализ особенностей современной иллюстрации в детских сказках.
2. Определение темы для создания макета буклета рекламного или познавательного характера.

Примерные темы:

1. Туристический маршрут по историческим местам Смоленска и области
2. Рассказ о фестивале в Гнёздово
3. Познавательные буклеты для детей о жизни птиц или животных, растениях.

Определение возрастной группы, для которой предназначена выбранная книга.

Определение содержания текста и иллюстративного материала.

Задания для самостоятельной работы: дифференцировать и привести примеры книжных изданий по следующим группам:

- 1) По материальной конструкции.
- 2) По структуре книжных изданий.
- 3) По характеру информации и целевому назначению познавательной литературы.

Тема 2. Роль иллюстрации в разных видах изданий. Виды иллюстраций. Разработка концепции оформления буклета.

Содержание:

1. Характер оформления книг и другой печатной продукции и ориентированность на потребителя.

2. Виды иллюстраций и их роль и место в книге

Задания для аудиторной работы:

1. Определение формата книги, расчет полей и определение площади набора.
2. Выбор стилистики оформления книги.
3. Выбор материала для выполнения иллюстраций.

Задания для самостоятельной работы:

Соответствуют теме и содержанию аудиторного задания.

Тема 3. Композиция, конструкция и архитектоника в книге. Работа художник дизайнера над созданием печатного издания

Содержание:

1. Архитектоника в книге.
2. Конструкция в книге. История и современные особенности.
3. Композиция в книге. Средства и свойства композиции.

Задания для аудиторной работы: работа над созданием конструкции буклета:

- подбор шрифта с учетом содержания книги и возрастных особенностей аудитории;
- определение постраничного объема книги;
- выполнение набросков и зарисовок иллюстраций.

Задания для самостоятельной работы:

Соответствуют теме и содержанию аудиторного задания.

Тема 4. Значение авторского стиля в иллюстрировании. Стилистическое единство в печатных изданиях.

Содержание:

1. Материалы художника-иллюстратора. Использование графических средств разными художниками-иллюстраторами.
2. Художники объединения «Мир искусств» и влияние их стиля на иллюстрацию в России
3. Современные художники-иллюстраторы.
4. Стилистическое единство в печатных изданиях
5. Стилль. История стилей
6. Стилистические тенденции в современном дизайне:
  - Сюрреалистические и абстрактные иллюстрации
  - Цветовые схемы в стиле фэнтези
  - Неоморфизм .
  - Тонкая геометрия
  - Элементы нарисованные от руки
  - Анимации и гифки
  - 3D текстуры
  - Стилль уличного искусства

Задания для аудиторной работы: разработка стилистических особенностей декоративных элементов буклета: определение объема книги: количество страниц необходимое для размещения текста и иллюстраций.

Задания для самостоятельной работы:

Соответствуют теме и содержанию аудиторного задания.

Тема 5. Элементы рекламы в печатном издании.

Задания для аудиторной работы: организация элементов буклета. Выполнение черновика макета. Набор на компьютере текста с учетом длины строки в выбранном формате страницы. Рубрикация и распределение текста с учетом размещения иллюстраций. Выполнение картонов иллюстраций.

Задания для самостоятельной работы:

Соответствуют теме и содержанию аудиторного задания.

Тема 6. Работа над окончательным вариантом макета

Задания для аудиторной работы:

1. Работа над оформлением книги (обложка, форзац, титул, буквица, заставка, концовка).

2. Размещение в макете текстового и иллюстративного материала.

Задания для самостоятельной работы: набор текста и печать готового макета.

Самостоятельная работа

Задания для самостоятельной работы приведены в планах лабораторных занятий.

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины (модуля)

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

Текущая аттестация осуществляется на каждом практическом занятии в процессе фронтального опроса, выполнения заданий для аудиторной работы, проверки самостоятельной работы.

Проведение текущего контроля осуществляется также посредством проведения аудиторных просмотров каждого этапа выполнения макета буклета.

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

Для определения уровня сформированности компетенций применяется процедура независимой оценки. Независимая оценка уровня сформированности компетенций осуществляется комиссией (с возможностью привлечения внешних экспертов со стороны работодателей). В состав комиссии входят 3 преподавателя: заведующий кафедрой – председатель комиссии и независимый эксперт, преподаватель, читающий дисциплину «Иллюстрирование», преподаватель кафедры – независимый эксперт. Экзамен проходит в форме просмотра графических работ, которые оцениваются коллегиально, путем голосования. Каждый член комиссии имеет один голос. При расхождении оценок у преподавателей, решающим является голос заведующего кафедрой.

Перечень графических работ к экзамену:

1. Макет буклета в 8 разворотов с самостоятельно выполненными иллюстрациями.

2. Портфолио с эскизами и подготовительной работой.

Содержание портфолио:

- Эскизы макета буклета
- Эскизы иллюстраций
- Варианты композиционных решений разворотов
- Эскизы иллюстраций

Требования к макету буклета

1. Общее впечатление от работы.
2. Аккуратность подачи и эстетическое оформление.
3. Соответствие поставленной задачи.
4. Грамотное соотношение на странице буклета текста и иллюстративного материала
5. Единое графическое, стилевое решение всего буклета от обложки до иллюстраций.
6. Грамотный подбор шрифта.
7. Полное раскрытие темы через графическую подачу.
8. Творческий подход и креативность мышления в разработке идеи.
9. Личная инициатива в выполнении задания.
10. Самостоятельность в разработке идеи и исполнении.
11. Правильное цветовое и тональное решение.
12. Степень владения техникой.
13. Использование нестандартных приемов в работе.
14. Качество и сложность технического исполнения работы.
15. Обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и средств.

Критерии оценки за экзамен.

Оценка 10/ "Отлично" выставляется студенту, который демонстрирует при выполнении графического задания систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении профессиональных задач; обладает способностью самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; демонстрирует полное и глубокое усвоение содержания основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; проявляет творческую самостоятельную работу на лабораторных занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; задания портфолио выполнены самостоятельно в полном объеме, на высоком качественном уровне, соответствуют всем требованиям к графическим работам.

Оценка 9/ "Отлично" выставляется студенту, который демонстрирует при выполнении практических заданий систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной дисциплины; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении профессиональных задач; обладает способностью самостоятельно и творчески решать сложные задачи в нестандартной ситуации в рамках учебной дисциплины; демонстрирует полное усвоение содержания основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; проявляет активную самостоятельную работу на лабораторных занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; задания портфолио выполнены самостоятельно в полном объеме, на достаточно высоком качественном уровне, соответствуют всем требованиям к графическим работам.

Оценка 8/ "Отлично" выставляется студенту, который демонстрирует при выполнении практических заданий систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной дисциплины; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; обладает способностью самостоятельно решать сложные задачи в рамках учебной дисциплины; демонстрирует полное усвоение содержания основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; проявляет активную самостоятельную работу на лабораторных занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; задания портфолио выполнены самостоятельно в полном объеме, на достаточно качественном уровне, соответствуют всем требованиям к графическим работам.

Оценка 7/ "Хорошо" выставляется студенту, который демонстрирует при выполнении заданий систематизированные, глубокие знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной дисциплины; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении профессиональных задач; обладает способностью свободно решать типовые задачи в рамках учебной дисциплины; демонстрирует усвоение содержания основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; проявляет самостоятельную работу на лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий; задания портфолио выполнены самостоятельно в полном объеме, на хорошем качественном уровне, в целом соответствуют всем требованиям к графическим работам.

Оценка 6/ "Хорошо" выставляется студенту, который демонстрирует при выполнении заданий достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной дисциплины; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении профессиональных задач; обладает способностью решать

типовые задачи в рамках учебной дисциплины; демонстрирует усвоение содержания основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; проявляет самостоятельную работу на лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий; задания портфолио выполнены самостоятельно в полном объеме, на хорошем качественном уровне, имеют незначительные несоответствия некоторым требованиям к графическим работам.

Оценка 5/ "Удовлетворительно" выставляется студенту, который демонстрирует при выполнении заданий достаточные знания в объеме учебной дисциплины; недостаточное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать только в решении стандартных (типовых) задач; умение решать стандартные (типовые) задачи в рамках учебной дисциплины с минимальной долей самостоятельности под руководством преподавателя; демонстрирует усвоение содержания основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи, допустимый уровень культуры исполнения заданий; задания портфолио выполнены не в полном объеме, имеют ряд погрешностей и несоответствий требованиям к графическим работам.

Оценка 4/ "Удовлетворительно" выставляется студенту, который демонстрирует при выполнении заданий достаточный объем знаний в рамках учебной дисциплины; владение инструментарием учебной дисциплины только при решении стандартных (типовых) задач; работу на лабораторных занятиях выполняет только под руководством преподавателя; низкий уровень культуры исполнения заданий; проявляет пассивность на лабораторных занятиях, задания портфолио выполнены не в полном объеме, имеют большой ряд погрешностей и несоответствий требованиям к графическим работам.

Оценка 3/ "Неудовлетворительно" выставляется студенту, который демонстрирует при выполнении заданий недостаточный объем знаний в рамках учебной дисциплины; слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность при решении стандартных (типовых) задач; работу на лабораторных занятиях не выполняет даже под руководством преподавателя; задания портфолио выполнены не в полном объеме, не соответствуют требованиям к графическим работам, имеют низкий уровень культуры выполнения.

Оценка 2/ "Неудовлетворительно" выставляется студенту, который демонстрирует при выполнении заданий фрагментарные знания в рамках учебной дисциплины; невладение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность при решении стандартных (типовых) задач; задания портфолио не выполнены.

Оценка 1/ "Неудовлетворительно" выставляется студенту, который демонстрирует отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках учебной дисциплины.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1. Список основной литературы

1. Базанов, П. Н. История книжного дела. Книга первой русской эмиграции : учебное пособие / П. Н. Базанов. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. – 208 с. – ISBN 978-5-9904765-6-1. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/102911.html>

2. Головкин С. Б. Дизайн деловых периодических изданий: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Графика», «Журналистика», «Информационные технологии в дизайне», «Реклама» / С. Б. Головкин. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 423 с. – ISBN 978-5-238-01477-7. – Текст : электронный //

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/83031.html>

3. Кириллова О.С. Иллюстрирование сказочной литературы для детей: методический аспект: учебное пособие / О. С. Кириллова. – Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2016. – 173 с. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/44319.html>

4. Практика иллюстрирования книги: учебное пособие / составители Г. Б. Лавренко. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. – 92 с. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/102663.html>

7.2. Список дополнительной литературы

1. Вильберг Г. П., Форсман Ф. Алфавит книжного дизайна. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2002. – 110 с.
2. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика, 2005. 72с.
3. Добкин С.Д. Оформление книги. Редактору и автору. – М.: Книга, 1985. – 235с.
4. Иллюстрированная хрестоматия по дизайну. – Тюмень, 2005. – 421с.
5. Композиция изданий. Особенности проектирования различных типов изданий: учеб. Пособие. – М.: Изд-во МГУП, 2000. – 357с.
6. Кричевский В.Г. Типографика в терминах и образах. В 2 т. – М.: Слово, 2000.
7. Ляхов В.Н. Искусство книги. – М.: Советский художник, 1978. – 255с.
8. Малышкин Е.В., Мильчин А.Э. и др. Настольная книга издателя. – М.: Издательство АСТ, 2004. – 267с.
9. Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. – М.: Юристъ, 2004. – 266с.
10. Рудер Э. Типографика. Руководство по оформлению. – М.: Книга, 1982. – 351с.
11. Стандарты по издательскому делу. – М.: Экономист, 2004.- 1 26с.
12. Цифровые шрифты. – М.: ParaType, 2004. 12. Энциклопедия книжного дела. – М.: Юристъ, 1998. – 354с.

7.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Верстка книг: <http://www.maketdtp.ru/6-statii/verstka-knig-s-azov/verstka-knig-s-azov/>
<https://www.bestfree.ru/soft/graph/make-up.php>

<https://www.kakprosto.ru/kak-77193-kak-sdelat-maket-knig>

ГОСТы и ОСТы <http://pechataem.ru/klientam/gostyi/ost-29.127-96.izdaniya-knizhnyie-dlya-detej.html>

Классификация шрифтов <http://xilen.ru/blog/web/klassifikaciya-shriftov-i-ispolzovaniya-v-veb-dizajne/>

Расчёт пропорций полосы по правилам гармонических пропорции

<http://adobeindesign.ru/2010/02/01/raschyot-proporcij-polosy-po-pravilam-garmonicheskix-proporcij/>

Словарь верстальщика <http://attic.su/articles/margins>

57 советов для верстки <http://www.maketdtp.ru/6-statii/57-sovetov-dly-verstki-knigi/57-sovetov-verstki-knigi/>

Ян Чихольд «Избранные статьи о книжном оформлении»

http://imwerden.de/pdf/tschichold_oblik_knigi_1980.pdf

8. Материально-техническое обеспечение

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная экраном, проектором, ноутбуком.

Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, в которой находятся компьютеры (16 шт.), мультимедийный проектор Acer (1 шт.), экран, доска, принтер Samsung (1 шт.), сканер Lide (1 шт.), учебно-наглядные пособия по дизайну

Помещение для самостоятельной работы: читальный зал и отдел электронных ресурсов библиотеки СмолГУ, оснащенные 12 компьютерами с выходом в интернет.

9. Программное обеспечение

1. Adobe Illustrator, лицензия 65170869 (бессрочно).
2. Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), Лицензия 66920993 от 24.05.2016, (бессрочно)
3. Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), Лицензия 66975477 от 03.06.2016, (бессрочно)
4. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный, Лицензия 1FB6181220135520512073, ежегодное обновление.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03B6A3C600B7ADA9B742A1E041DE7D81B0
Владелец: Артеменков Михаил Николаевич
Действителен: с 04.10.2021 до 07.10.2022