

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Юров Сергей Серафимович
Должность: ректор
Дата подписания: 14.10.2021 12:01:49
Уникальный программный ключ:
3cba11a39f7f7fadc578ee5ed1f72a427b45709d10da52f2f114bf9b5f44b8f14

Автономная некоммерческая организация высшего образования
“ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА”

Факультет дизайна и моды
Кафедра дизайна

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

от « 18 »

февраля 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

Б1.В.ДВ.01.02 «МАСТЕРСТВО ИЛЛЮСТРАЦИИ»

Для направления подготовки:

54.03.01 «Дизайн»

(уровень бакалавриата)

Программа прикладного бакалавриата

Вид профессиональной деятельности:

Проектная

Профиль:

Иллюстрация и анимация

Форма обучения:

(очная)

Москва – 2021

Разработчик (и): Корович Андрей Владимирович — доцент кафедры дизайна АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», член Союза художников.

Рецензент: Островерхова Татьяна Анатольевна – доцент кафедры дизайна АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», член Московского союза художников.

«20» января 2021 г. /А.В. Корович /
(подпись)

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн»

СОГЛАСОВАНО:

И.о. декана факультета ФДМ / В.В. Самсонова /
(подпись)

Заведующая кафедрой разработчика РПД / Е.А. Дубоносова /
(подпись)

Протокол заседания кафедры №6 от «27» января 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование дисциплины (модуля) и ее место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля).
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

1. Наименование дисциплины (модуля) и ее место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Мастерство иллюстрации» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.01.02 основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн». Преподавание этой дисциплины осуществляется на первом, втором, третьем и четвертом курсе в первом-седьмом семестре. Дисциплина «Мастерство иллюстрации» является базовой составляющей в творческой подготовке дизайнера. Изучение дисциплины обусловлено тем, что современная книжная иллюстрация, как особый вид изобразительного искусства, оказывает особое влияние на формирование чувственного восприятия мира, развивает эстетическую восприимчивость, способствует раскрытию литературного текста через художественные образы, благоприятствует быстрому восприятию и лучшему усвоению информации, более глубокому пониманию изложенного материала.

При создании художественного оформления книги первоочередным для художника-иллюстратора является формирование единой концепции издания, соединяющей в себе такие важные, гармонирующие между собой параметры, как: изобразительные элементы — буквы, маргиналии, иллюстрации; шрифты, с верно подобранными размерами, стилями, интервалами. Целостная концепция способна выделить книжное издание среди множества других.

В процессе освоения дисциплины «Мастерство иллюстрации» осуществляется подготовка специалиста, способного иллюстрировать различные виды книжных и периодических изданий; повышение творческого потенциала и творческих запросов обучаемых при помощи осваиваемых иллюстративных технологий; развитие образного мышления; приобретает владение быстрым рисунком в создании книжной иллюстрации; происходит отработка на практике полученных базовых навыков работы.

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося не предусматриваются. В процессе освоения дисциплины «Мастерство иллюстрации» развиваются, закрепляются и синтезируются знания, полученные студентами при освоении таких дисциплин как: «Рисунок. Форма. Пространство. Перспектива», «Скетчинг», «Цифровой рисунок», «Макетирование многостраничных изданий», «Печатная графика», «История иллюстрации», «Шрифт».

Цель курса - формирование у студентов знаний и практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности художника-иллюстратора в соответствии с компетенциями ФГОС ВО.

Задачи курса:

- познакомить студентов с задачами, связанными с работой иллюстратора;
- выработать у студентов профессиональные навыки иллюстратора;
- сформировать у студентов систематизированные знания в области иллюстрации;
- продемонстрировать и научить грамотно использовать в профессиональной деятельности возможности классической иллюстрации;
- дать основные навыки работы иллюстратора;
- сформировать навыки работы в разных техниках;
- уметь выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства, используя чувственно-художественное восприятие окружающей действительности;
- научить созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области оформления печатной продукции и книгоиздания.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «Мастерство иллюстрации» направлен на формирование и развитие компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

профессиональными –

- способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике (**ПК-6**);
- способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале (**ПК-7**);
- способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта (**ПК-8**)

Код и содержание компетенции	Результаты обучения (знания, умения, навыки и опыт деятельности)
<p>ПК-6 Способность применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике</p>	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике; - принципы работы с современным системным программным обеспечением для автоматизации процессов дизайн-проектирования; - методы и средства синтеза, анализа, проектирования, обработки и размещения в сети Интернет мультимедийных электронных дизайн-продуктов <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проектов; - работать в графических редакторах, редакторе визуализаций; - применять методы и средства синтеза, анализа, проектирования, обработки и размещения в сети Интернет мультимедийных электронных дизайн-продуктов <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками представления и визуализации графических объектов, обработки и анализа графических изображений; - инструментарием графических средств автоматизированного проектирования; - навыками комплексного использования средств компьютерной графики навыками синтеза, анализа, проектирования; - навыками обработки и размещения в сети Интернет мультимедийных электронных дизайн-продуктов
<p>ПК-7 Способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале</p>	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - типологию объектов дизайн-проектирования; - способы исполнения эталонных образцов объектов дизайна в макете, материале; - полиграфические материалы; - технологии печати и послепечатной обработки; - основы художественно-технического редактирования и макетирования;

	<ul style="list-style-type: none"> - систему типометрии в полиграфии; - классификации печатной продукции; - схему издательского процесса <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале; - создавать макеты полиграфических изделий; - применять основы художественно-технического редактирования и макетирования; - применять технологии печати и послепечатной обработки; - использовать систему типометрии в полиграфии; - классифицировать печатную продукцию, ориентироваться в схемах издательского процесса <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками выполнения эталонных образцов объекта дизайна в макете, материале, изготовления макетов полиграфических изделий; - навыками художественно-технического редактирования и макетирования; - технологиями печати и послепечатной обработки; - навыками использования систем типометрии в полиграфии, классификаций печатной продукции
<p>ПК-8 Способность разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта</p>	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - способы разработки конструкции изделия с учетом технологий изготовления: технических чертежей, технологической карты исполнения дизайн-проекта; - закономерности формообразования; - требования к конструкции изделий; - принципы формирования оценки качества конструкции, установления оптимальных параметров конструируемого изделия <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - конструировать изделия с учетом технологий изготовления; - выполнять технические чертежи и технологические карты исполнения дизайн-проекта <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками конструирования изделия с учетом технологий изготовления: выполнением технических чертежей и технологической карты исполнения дизайн-проекта; - основными видами художественно-конструкторской деятельности; - навыками композиционного формообразования; - навыками разрабатывать дизайн-проекты при помощи компьютерного моделирования

Формы контроля:

- *текущий контроль успеваемости (ТКУ)* для проверки знаний, умений и навыков студентов проводится в форме просмотра творческих работ;
- *промежуточная аттестация (ПА)* проводится в форме экзамена по окончании 1-7 семестров, курсовая работа разрабатывается в 4 и 6 семестрах.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

В процессе преподавания дисциплины «Мастерство иллюстрации» используются как лекционные и практические занятия, так и различные виды самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и на поощрение их интеллектуальных инициатив.

В рамках данного курса используются такие активные формы работы, как:

активные формы обучения:

- практические занятия;
- семинары.

интерактивные формы обучения:

- групповое обсуждение.

Общая трудоемкость дисциплины «Мастерство иллюстрации» для всех форм обучения реализуемых в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» составляет 41 зачетную единицу (1476 часов).

Вид учебной работы	Всего число часов и (или) зачетных единиц (по формам обучения)
	Очная
Аудиторные занятия (всего)	864
В том числе:	
Лекции	252
Практические занятия	612
Семинары	х
Лабораторные работы	х
Самостоятельная работа (всего)	378
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Вид	Экзамен – 1-7 семестры Курсовая работа – 4,6 семестры
Трудоемкость (час.)	234
Общая трудоемкость ЗЕТ / часов	41 ЗЕТ / 1476 часов

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)						Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия			
			Семинары	Практические занятия	Групповое обсуждение	Мастер-класс		
Очная форма								
Первый этап формирования компетенции								
Тема 1. Введение в дисциплину. "Что такое иллюстрация". Основные технологические признаки; связь с другими искусствами.	2	9		2	2			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 2. Основы композиционной структуры иллюстрированной книги. Изучение основных понятий.	2	8		2	2			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 3. Ритмические взаимодействия черного и белого в иллюстрированной книге.	4	8		4	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 4. Ритмические взаимодействия цветовых пятен в иллюстрированной книге.	4	8		4	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 5. Пластические и композиционные особенности исторических стилей. Изучение исторических стилей и их применение в иллюстрации.	4	8		4	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 6. Копирование исторических стилей.	4	8		4	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 7. Творческая интерпретация исторических стилей (стилизация)	4	8		4	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 8. Техники и композиционно-структурные особенности книжной иллюстрации.	4	8		4	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 9. Изучение техник и приемов, применяемых в книжной иллюстрации.	4	8		4	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 10. Работа с физической структурой книги.	4	8		2	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
<i>Текущий контроль уровня сформированности компетенции</i>				2				<i>Просмотр творческих работ</i>
								Экзамен, 27 часов
Второй этап формирования компетенции								
Тема 11. Художественный образ иллюстрированной книги.	4	5		4	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)						Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия			
			Семинары	Практические занятия	Групповое обсуждение	Мастер-класс		
Тема 12. Изучение и формирование взаимосвязей разных иллюстративных рядов.	4	5		4	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 13. Художественно-образный ряд в иллюстрированной книге.	4	5		4	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 14. Научно-познавательный ряд в иллюстрированной книге.	4	5		4	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 15. Сценическое пространство пьесы в иллюстрированной книге.	4	5		4	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 16. Драматургический текст и его графическое воплощение.	4	5		4	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 17. Рубрикационный и сюжетный иллюстративные ряды в развитии и взаимодействии.	4	5		4	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 18. Художественный образ иллюстрированной детской книги.	4	5		4	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 19. Создание единого художественного образа произведения детской литературы средствами книжной графики.	4	5		2	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
<i>Текущий контроль уровня сформированности компетенции</i>				2				
								<i>Просмотр творческих работ</i>
								Экзамен, 27 часов
Третий этап формирования компетенции								
Тема 20. Изучение пластических и композиционных принципов изображения людей в книге.	4	4		4	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 21. Изучение пластических и композиционных принципов изображения животных в книге.	4	4		4	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 22. Динамика, статика, ракурс, взаимодействие.	4	4		4	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 23. Сюжет и рубрикация.	6	6		6	6			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 24. Графическое воплощение.	6	6		6	6			ПК-6 ПК-7 ПК-8

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)						Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия			
			Семинары	Практические занятия	Групповое обсуждение	Мастер-класс		
Тема 25. Изучение и формирование графических рядов иллюстрированной книги.	6	6		6	6			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 26. Ритм иллюстративного ряда.	6	6		4	6			ПК-6 ПК-7 ПК-8
<i>Текущий контроль уровня сформированности компетенции</i>				2				<i>Просмотр творческих работ</i>
								Экзамен, 36 часов
Четвертый этап формирования компетенции								
Тема 27. Разработка авторского концептуально-тематического издания для детской аудитории.	4	4		4	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 28. Создание авторского концептуально-тематического издания, содержащего в своей основе принципы и структуру азбуки.	4	4		4	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 29. Разработка авторского концептуально-тематического издания для взрослой аудитории.	4	4		4	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 30. Создание авторского концептуально-тематического издания, содержащего в своей основе принципы и структуру ежедневника.	6	6		6	6			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 31. Создание авторского концептуально-тематического издания, содержащего в своей основе принципы и структуру инструкции.	6	6		6	6			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 32. Формирование ярко выраженной концепции, тематически объединяющей всё содержание издания.	6	6		6	6			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 33. Сочетание познавательности и креативного подхода в концепции проекта.	6	6		4	6			ПК-6 ПК-7 ПК-8
<i>Текущий контроль уровня сформированности компетенции</i>				2				<i>Просмотр творческих работ</i>
								Экзамен, 36 часов
Пятый этап формирования компетенции								

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)						Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия			
			Семинары	Практические занятия	Групповое обсуждение	Мастер-класс		
Тема 34. Журнальная и газетная иллюстрация. Особенности.	4	14		8	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 35. Иллюстрация обложки журнала.	4	14		8	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 36. Инфографика, карикатура и познавательная иллюстрация журнала.	4	16		8	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 37. Иллюстрирование журнальных и газетных статей. Политическая тема.	6	16		12	6			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 38. Иллюстрирование журнальных и газетных статей. Экономическая тема.	6	16		12	6			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 39. Иллюстрирование журнальных и газетных статей. Научная тема.	6	16		12	6			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 40. Иллюстрирование журнальных и газетных статей. Спортивная тема.	6	16		10	6			ПК-6 ПК-7 ПК-8
<i>Текущий контроль уровня сформированности компетенции</i>				2				
								<i>Просмотр творческих работ</i>
								экзамен, 36 часов
Шестой этап формирования компетенции								
6 семестр								
Тема 41. История и композиционные основы комикса.	4	4		8	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 42. Изучение основ композиционной структуры и художественного языка комикса.	4	4		8	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 43. Особенности комикса как вида искусства.	4	4		8	4			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 44. Отличия комикса от смежных графических искусств.	6	6		12	6			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 45. Практика создания и публикации комиксов.	6	6		12	6			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 46. История американской школы комикса.	6	6		12	6			ПК-6 ПК-7 ПК-8

Наименование тем	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу (в часах)						Код формируемых компетенций	Форма ТКУ Форма ПА
	Лекции	Самостоятельная работа	Активные занятия		Интерактивные занятия			
			Семинары	Практические занятия	Групповое обсуждение	Мастер-класс		
Тема 47. История японской школы комикса.	6	6		10	6			ПК-6 ПК-7 ПК-8
<i>Текущий контроль уровня сформированности компетенции</i>				2				<i>Просмотр творческих работ</i>
								Экзамен, 36 часов
Седьмой этап формирования компетенции								
7 семестр Тема 48. История франко-бельгийской и британской школ комикса.	6	6		12	6			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 49. Разнообразие жанров, стилей и графических манер. Разработка макета комикса.	6	6		12	6			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 50. Взаимосвязь конструкции и композиции в различных видах иллюстрированных изданий.	6	6		12	6			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 51. Конструктивные особенности различных изданий.	6	6		12	6			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 52. Способы композиционного построения иллюстрации.	6	6		12	6			ПК-6 ПК-7 ПК-8
Тема 53. Создание художественных иллюстраций для оформления сетевого ресурса.	6	6		10	6			ПК-6 ПК-7 ПК-8
<i>Текущий контроль уровня сформированности компетенции</i>				2				<i>Просмотр творческих работ</i>
								Экзамен, 36 часов
Всего:	252	378		360	252			
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)	1476							Экзамен, 234 часа
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)	41							

Содержание тем учебной дисциплины

Тема №1. Введение в дисциплину. "Что такое иллюстрация". Основные технологические признаки; связь с другими искусствами.

Введение в дисциплину. Вступительная беседа "Что такое иллюстрация". Основные технологические признаки; связь с другими искусствами.

Тема №2. Основы композиционной структуры иллюстрированной книги. Изучение основных понятий.

Основы композиционной структуры иллюстрированной книги. Изучение основных понятий. Знание об основах композиционных построений.

Тема №3. Ритмические взаимодействия черного и белого в иллюстрированной книге.

Ритмические взаимодействия черного и белого в иллюстрированной книге. Умение работать над образным композиционным решением на заданную тему.

Тема №4. Ритмические взаимодействия цветowych пятен в иллюстрированной книге.

Ритмические взаимодействия цветowych пятен в иллюстрированной книге: владение основными приемами композиционно-ритмического построения; использование различных графических материалов (коллаж, тушь, гуашь, акрил).

Тема №5. Пластические и композиционные особенности исторических стилей. Изучение исторических стилей и их применение в иллюстрации.

Пластические и композиционные особенности исторических стилей. Изучение исторических стилей и их применение в иллюстрации.

Тема №6. Копирование исторических стилей.

Копирование исторических стилей. Умение анализировать произведения мирового искусства (композиционное, пространственное и цветоевое решение).

Тема №7. Творческая интерпретация исторических стилей (стилизация).

Творческая интерпретация исторических стилей (стилизация). Использование различных графических материалов и техник (коллаж, тушь, гуашь, акрил, акварель) в зависимости от художественной стилистики.

Тема №8. Техники и композиционно-структурные особенности книжной иллюстрации.

Техники и композиционно-структурные особенности книжной иллюстрации. Основы пластических построений. Основы структуры книги. Работа над художественным образом книги и её макетом.

Тема №9. Изучение техник и приемов, применяемых в книжной иллюстрации.

Изучение техник и приемов, применяемых в книжной иллюстрации. Приёмы силуэтно-плоскостного решения изобразительного пространства в различных техниках (коллаж, тушь, гуашь, акрил).

Тема №10. Работа с физической структурой книги.

Работа с физической структурой книги. Соединение изобразительного ряда с текстом небольшого объема (стихотворный текст, прозаический текст, авторская книга).

Тема №11. Художественный образ иллюстрированной книги

Художественный образ иллюстрированной книги. Основы анализа и творческой интерпретации окружающего мира.

Тема №12. Изучение и формирование взаимосвязей разных иллюстративных рядов.

Изучение и формирование взаимосвязей разных иллюстративных рядов. Основы пластических построений. Основные приёмы построения изобразительного пространства.

Тема №13. Художественно-образный ряд в иллюстрированной книге.

Художественно-образный ряд в иллюстрированной книге. Работа над художественным образом книги и её макетом; образами персонажей. Использование различных графических техник.

Тема №14. Научно-познавательный ряд в иллюстрированной книге.

Научно-познавательный ряд в иллюстрированной книге. Работа над образом книги и её макетом, приемы построения ряда. Использование различных графических техник.

Тема №15. Сценическое пространство пьесы в иллюстрированной книге.

Сценическое пространство пьесы в иллюстрированной книге. Основы пластических построений. Работа над художественным образом книги, макетом и вёрсткой книги.

Тема №16. Драматургический текст и его графическое воплощение.

Драматургический текст и его графическое воплощение. Работа над художественными образами персонажей с использованием исторического материала.

Тема №17. Рубрикационный и сюжетный иллюстративные ряды в развитии и взаимодействии.

Рубрикационный и сюжетный иллюстративные ряды в развитии и взаимодействии. Способы анализа и творческой интерпретации окружающего мира. Работа с основными приёмами построения изобразительного пространства и различными графическими техниками. Приемы композиционно-ритмического построения с различными печатно-графическими техниками (ксилография, линогравюра, офорт).

Тема №18. Художественный образ иллюстрированной детской книги.

Художественный образ иллюстрированной детской книги. Особенности структуры книжки-картинки. Приёмы творческой интерпретации окружающего мира с учётом детской аудитории.

Тема №19. Создание единого художественного образа произведения детской литературы средствами книжной графики.

Создание единого художественного образа произведения детской литературы средствами книжной графики. Работа над художественным образом книги, макетом и иллюстративным рядом.

Тема №20. Изучение пластических и композиционных принципов изображения людей в книге.

Изучение пластических и композиционных принципов изображения людей в книге. Работа над художественными образами персонажей с использованием различных графических техник.

Тема №21. Изучение пластических и композиционных принципов изображения животных в книге.

Изучение пластических и композиционных принципов изображения животных в книге. Работа над художественными образами персонажей с использованием различных графических техник.

Тема №22. Динамика, статика, ракурс, взаимодействие.

Динамика, статика, ракурс, взаимодействие. Владение приёмами построения изобразительного пространства детской книги.

Тема №23. Сюжет и рубрикация.

Сюжет и рубрикация. Структура многостраничной книги с рубрикой. Особенности творческой интерпретации окружающего мира при работе со сложно-структурным материалом.

Тема №24. Графическое воплощение.

Графическое воплощение. Владение различными приёмами построения изобразительного пространства книги и различными графическими техниками.

Тема №25. Изучение и формирование графических рядов иллюстрированной книги.

Изучение и формирование графических рядов иллюстрированной книги. Работа над художественным образом книги, многостраничным макетом и художественными образами персонажей.

Тема №26. Ритм иллюстративного ряда.

Ритм иллюстративного ряда. Владение различными приёмами композиционно-ритмического построения и различными графическими техниками.

Тема №27. Разработка авторского концептуально-тематического издания для детской аудитории.

Разработка авторского концептуально-тематического издания для детской аудитории. Особенности структуры концептуально-тематического детского издания.

Тема №28. Создание авторского концептуально-тематического издания, содержащего в своей основе принципы и структуру азбуки.

Создание авторского концептуально-тематического издания, содержащего в своей основе принципы и структуру азбуки. Умение сочетать познавательный и креативный подход в концепции проекта. Работа над художественным образом книги, макетом и оригиналами иллюстраций.

Тема №29. Разработка авторского концептуально-тематического издания для взрослой аудитории.

Разработка авторского концептуально-тематического издания для взрослой аудитории. Особенности структуры концептуально-тематического издания.

Тема №30. Создание авторского концептуально-тематического издания, содержащего в своей основе принципы и структуру ежедневника.

Создание авторского концептуально-тематического издания, содержащего в своей основе принципы и структуру ежедневника. Умение создавать художественный образ издания с учётом его конструктивных особенностей. Работа над художественным образом книги, макетом и оригиналами иллюстраций.

Тема №31. Создание авторского концептуально-тематического издания, содержащего в своей основе принципы и структуру инструкции.

Создание авторского концептуально-тематического издания, содержащего в своей основе принципы и структуру инструкции. Особенности структуры концептуально-тематического издания. Владение различными приёмами композиционно-ритмического построения в сочетании со сложной конструкцией издания. Работа с различными графическими техниками.

Тема №32. Формирование ярко выраженной концепции, тематически объединяющей всё содержание издания.

Формирование ярко выраженной концепции, тематически объединяющей всё содержание издания. Умение создавать художественный образ издания с учётом его конструктивных особенностей. Работа над художественным образом книги, макетом и оригиналами иллюстраций.

Тема №33. Сочетание познавательности и креативного подхода в концепции проекта.

Сочетание познавательности и креативного подхода в концепции проекта. Умение сочетать познавательный и креативный подход в концепции проекта. Работа над художественным образом книги, макетом и оригиналами иллюстраций.

Тема №34. Журнальная и газетная иллюстрация. Особенности.

Журнальная и газетная иллюстрация. Особенности структуры периодического издания.

Тема №35. Иллюстрация обложки журнала.

Иллюстрация обложки журнала. Работа над художественным образом обложки различными графическими приёмами и техниками построения изобразительного пространства.

Тема №36. Инфографика, карикатура и познавательная иллюстрация журнала.

Инфографика, карикатура и познавательная иллюстрация журнала. Умение создавать художественный образ иллюстративного ряда; обобщать явления окружающей действительности через художественные образы.

Тема №37. Иллюстрирование журнальных и газетных статей. Политическая тема.

Иллюстрирование журнальных и газетных статей. Политическая тема. Умение применять креативный подход в создании тематических иллюстраций. Работа над художественным образом и оригиналами иллюстраций. Владение различными графическими приёмами и техниками композиционно-ритмического построения.

Тема №38. Иллюстрирование журнальных и газетных статей. Экономическая тема.

Иллюстрирование журнальных и газетных статей. Экономическая тематика. Умение применять креативный подход в создании тематических иллюстраций. Работа над художественным образом и оригиналами иллюстраций. Владение различными графическими приёмами и техниками композиционно-ритмического построения.

Тема №39. Иллюстрирование журнальных и газетных статей. Научная тема.

Иллюстрирование журнальных и газетных статей. Научная тематика. Умение применять креативный подход в создании тематических иллюстраций. Работа над художественным образом и оригиналами иллюстраций. Владение различными графическими приёмами и техниками композиционно-ритмического построения.

Тема №40. Иллюстрирование журнальных и газетных статей. Спортивная тема.

Иллюстрирование журнальных и газетных статей. Спортивная тематика. Умение применять креативный подход в создании тематических иллюстраций. Работа над художественным образом и оригиналами иллюстраций. Владение различными графическими приёмами и техниками композиционно-ритмического построения.

Тема №41. История и композиционные основы комикса.

История и композиционные основы комикса. Истоки комикса. Зарождение и развитие.

Тема №42. Изучение основ композиционной структуры и художественного языка комикса.

Изучение основ композиционной структуры и художественного языка комикса. Особенности композиционной структуры комикса и способы обобщения явлений окружающей действительности.

Тема №43. Особенности комикса как вида искусства.

Особенности комикса как вида искусства. Характерные черты комиксов. Нарративность. Использование языковых средств. Наличие действующих лиц. Типографика.

Тема №44. Отличия комикса от смежных графических искусств.

Отличия комикса от смежных графических искусств. Различия комикса и художественной литературы. Разновидности комикса. Комикс и графическая новелла.

Тема №45. Практика создания и публикации комиксов.

Практика создания и публикации комиксов. Этапы создания комикса от идеи до публикации.

Тема №46. История американской школы комикса.

История американской школы комикса. Особенности техник и композиционной структуры комикса.

Тема №47. История японской школы комикса.

История японской школы комикса. Особенности композиционной структуры комикса и способы обобщения явлений окружающей действительности.

Тема №48. История франко-бельгийской и британской школ комикса.

История франко-бельгийской и британской школ комикса. Историческая идентичность комикса во франко-бельгийской традиции.

Тема №49. Разнообразие жанров, стилей и графических манер. Разработка макета комикса.

Разнообразие жанров, стилей и графических манер. Разработка макета комикса. Умение применять креативный подход в создании образов персонажей. Владение способностью работать над графическим сценарием комикса.

Тема №50. Взаимосвязь конструкции и композиции в различных видах иллюстрированных изданий.

Взаимосвязь конструкции и композиции в различных видах иллюстрированных изданий. Умение создавать на высоком профессиональном уровне художественный образ различных изданий.

Тема №51. Конструктивные особенности различных изданий.

Конструктивные особенности различных изданий. Знание конструктивные особенности различных изданий и способы анализа и обобщения явлений окружающей действительности.

Тема №52. Способы композиционного построения иллюстрации.

Способы композиционного построения иллюстрации. Владение на высоком профессиональном уровне различными графическими приёмами и техниками построения изобразительного пространства.

Тема №53. Создание художественных иллюстраций для оформления сетевого ресурса.

Создание художественных иллюстраций для оформления сетевого ресурса. Особенности техник и композиционной структуры сетевого ресурса. Работа над художественным образом и оригиналами иллюстраций. Владение различными графическими приёмами и техниками композиционно-ритмического построения.

Практические занятия

№ и название темы дисциплины	Тематика практических занятий	Вид контрольного мероприятия
<p>Тема 1. <i>Введение в дисциплину. "Что такое иллюстрация". Основные технологические признаки; связь с другими искусствами.</i></p> <p>Тема 2. <i>Основы композиционной структуры иллюстрированной книги. Изучение основных понятий.</i></p> <p>Тема 3. <i>Ритмические взаимодействия черного и белого в иллюстрированной книге.</i></p> <p>Тема 4. <i>Ритмические взаимодействия цветных пятен в иллюстрированной книге.</i></p>	<p>Практическое занятие №1. <i>Построение пространственно-пластического и композиционно-ритмического ряда в форме "книжки-гармошки" в объеме 6-8 разворотов.</i></p> <p>Освоение силуэтно-плоскостного метода.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Работа с черным и белым силуэтом. 2. Работа с черным, белым и серым силуэтом с использованием фактур. 3. Работа с ограниченной цветовой палитрой (3-4 цвета) 4. Работа с расширенной цветовой палитрой. <p>Техника исполнения: бумага, гуашь, акрил, коллаж.</p>	<p>Просмотр творческих работ</p>
<p>Тема 5. <i>Пластические и композиционные особенности исторических стилей. Изучение исторических стилей и их применение в</i></p>	<p>Практическое занятие №2. <i>Создание аналитических и подробных копий. Изучение использования силуэтно-плоскостного метода в истории изобразительного искусства.</i></p>	<p>Просмотр творческих работ</p>

№ и название темы дисциплины	Тематика практических занятий	Вид контрольного мероприятия
<p><i>иллюстрации.</i> Тема 6. <i>Копирование исторических стилей.</i> Тема 7. <i>Творческая интерпретация исторических стилей (стилизация)</i></p>	<p>1. Аналитическая и подробная копии (папирусы и фрески Древнего Египта) 2. Аналитическая и подробная копии (древнегреческая вазапись) 3. Аналитическая и подробная копии (средневековая книжная миниатюра, иконопись, витраж) 4. Аналитическая и подробная копии (иранская миниатюра, японская гравюра) Техника исполнения: бумага, гуашь, акрил, коллаж и др.</p>	
<p>Тема 8. <i>Техники и композиционно-структурные особенности книжной иллюстрации.</i> Тема 9. <i>Изучение техник и приемов, применяемых в книжной иллюстрации.</i> Тема 10. <i>Работа с физической структурой книги.</i></p>	<p>Практическое занятие №3. <i>Построение пространственно-пластического и композиционно-ритмического ряда в форме книги. Создание макета книги с элементами внешнего оформления. Соединение изобразительного ряда с текстом небольшого объема (6-8 разворотов)</i> 1. Стихотворный текст 2. Прозаический текст 3. Авторская книга Техника исполнения: бумага, гуашь, акрил, коллаж и др.</p>	<p>Просмотр творческих работ</p>
<p>Тема 11. <i>Художественный образ иллюстрированной книги.</i> Тема 12. <i>Изучение и формирование взаимосвязей разных иллюстративных рядов.</i> Тема 13. <i>Художественно-образный ряд в иллюстрированной книге.</i> Тема 14. <i>Научно-познавательный ряд в иллюстрированной книге.</i></p>	<p>Практическое занятие №4. <i>Макет книги с элементами внешнего оформления. Иллюстрированное художественно-познавательное издание. Оригиналы иллюстраций.</i></p>	<p>Просмотр творческих работ</p>
<p>Тема 15. <i>Сценическое пространство пьесы в иллюстрированной книге.</i> Тема 16. <i>Драматургический текст и его графическое воплощение.</i> Тема 17. <i>Рубрикационный и сюжетный иллюстративные ряды в развитии и взаимодействии.</i></p>	<p>Практическое занятие №5. <i>Разработка макета книги с элементами внешнего оформления. Выполнение иллюстраций в техниках печатной графики.</i></p>	<p>Просмотр творческих работ</p>

№ и название темы дисциплины	Тематика практических занятий	Вид контрольного мероприятия
<p>Тема 18. <i>Художественный образ иллюстрированной детской книги.</i></p> <p>Тема 19. <i>Создание единого художественного образа произведения детской литературы средствами книжной графики.</i></p> <p>Тема 20. <i>Изучение пластических и композиционных принципов изображения людей в книге.</i></p> <p>Тема 21. <i>Изучение пластических и композиционных принципов изображения животных в книге.</i></p> <p>Тема 22. <i>Динамика, статика, ракурс, взаимодействие.</i></p>	<p>Практическое занятие №6. <i>Разработка макета с элементами внешнего оформления. Выполнение цветных разномасштабных иллюстраций.</i></p>	<p>Просмотр творческих работ</p>
<p>Тема 23. <i>Сюжет и рубрикация.</i></p> <p>Тема 24. <i>Графическое воплощение.</i></p> <p>Тема 25. <i>Изучение и формирование графических рядов иллюстрированной книги.</i></p> <p>Тема 26. <i>Ритм иллюстративного ряда.</i></p>	<p>Практическое занятие №7. <i>Разработка макета многостраничной книги с рубрикой и элементами внешнего оформления.</i></p> <p><i>Сюжетный и рубрикативный иллюстративные ряды (ч/б изображение или ограниченная цветовая палитра).</i></p>	<p>Просмотр творческих работ</p>
<p>Тема 27. <i>Разработка авторского концептуально-тематического издания для детской аудитории.</i></p> <p>Тема 28. <i>Создание авторского концептуально-тематического издания, содержащего в своей основе принципы и структуру азбуки.</i></p> <p>Тема 29. <i>Разработка авторского концептуально-тематического издания для взрослой аудитории.</i></p> <p>Тема 30. <i>Создание авторского концептуально-тематического издания, содержащего в своей</i></p>	<p>Практическое занятие №8. <i>Разработка макета авторского концептуально-тематического издания:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. структура 2. художественный образ 3. иллюстративный ряд (цветовое решение, техника и материалы по выбору) <p>Оригиналы иллюстраций.</p>	<p>Просмотр творческих работ</p>

№ и название темы дисциплины	Тематика практических занятий	Вид контрольного мероприятия
<p><i>основе принципы и структуру ежедневника.</i></p> <p>Тема 31. <i>Создание авторского концептуально-тематического издания, содержащего в своей основе принципы и структуру инструкции.</i></p> <p>Тема 32. <i>Формирование ярко выраженной концепции, тематически объединяющей всё содержание издания.</i></p> <p>Тема 33. <i>Сочетание познавательности и креативного подхода в концепции проекта.</i></p>		
<p>Тема 34. <i>Журнальная и газетная иллюстрация. Особенности.</i></p> <p>Тема 35. <i>Иллюстрация обложки журнала.</i></p> <p>Тема 36. <i>Инфографика, карикатура и познавательная иллюстрация журнала.</i></p> <p>Тема 37. <i>Иллюстрирование журнальных и газетных статей. Политическая тема.</i></p> <p>Тема 38. <i>Иллюстрирование журнальных и газетных статей. Экономическая тема.</i></p> <p>Тема 39. <i>Иллюстрирование журнальных и газетных статей. Научная тема.</i></p> <p>Тема 40. <i>Иллюстрирование журнальных и газетных статей. Спортивная тема.</i></p>	<p>Практическое занятие №9. <i>Разработка макетов обложки, разворотов. Оригиналы иллюстраций (цветовое решение, техника и материалы по выбору).</i></p>	<p>Просмотр творческих работ</p>
<p>Тема 41. <i>История и композиционные основы комикса.</i></p> <p>Тема 42. <i>Изучение основ композиционной структуры и художественного языка комикса.</i></p>	<p>Практическое занятие №10. <i>Построение композиционно - пластического решения комикса (1-4 страницы). Цветовое решение, техника и материалы по выбору.</i></p>	<p>Просмотр творческих работ</p>

№ и название темы дисциплины	Тематика практических занятий	Вид контрольного мероприятия
<p>Тема 43. <i>Особенности комикса как вида искусства.</i></p> <p>Тема 44. <i>Отличия комикса от смежных графических искусств.</i></p> <p>Тема 45. <i>Практика создания и публикации комиксов.</i></p> <p>Тема 46. <i>История американской школы комикса.</i></p> <p>Тема 47. <i>История японской школы комикса.</i></p> <p>Тема 48. <i>История франко-бельгийской и британской школ комикса.</i></p> <p>Тема 49. <i>Разнообразие жанров, стилей и графических манер. Разработка макета комикса.</i></p>		
<p>Тема 50. <i>Взаимосвязь конструкции и композиции в различных видах иллюстрированных изданий.</i></p> <p>Тема 51. <i>Конструктивные особенности различных изданий.</i></p> <p>Тема 52. <i>Способы композиционного построения иллюстрации.</i></p> <p>Тема 53. <i>Создание художественных иллюстраций для оформления сетевого ресурса.</i></p>	<p>Практическое занятие №11. <i>Построение композиционно-пластического решения оформления страницы в социальной сети.</i> <i>Титульная иллюстрация (цветовое решение, техника и материалы по выбору).</i></p>	<p>Просмотр творческих работ</p>

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы, обучающихся по дисциплине (модулю)

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» используются учебно-методические пособия разработанные преподавателями вуза, а также учебная литература по дисциплине «Мастерство иллюстрации», размещенная в электронной библиотечной системе biblioclub.ru

1. Бесчастнов, Н.П. Портретная графика / Н.П. Бесчастнов. - Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016.
режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56675>
2. Больдт, Е.В. Авторская детская книга в СССР: выпускная квалификационная работа / Е.В. Больдт; Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. - Санкт-Петербург, 2016.
режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459245>
3. Лепская, Н.А. Художник и компьютер: учебное пособие / Н.А. Лепская. - Москва: Когито-Центр, 2013.
режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145067>
4. Пикок, Д. Основы издательского дела / Д. Пикок. - 2-е изд., испр. - Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016.
режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428991>

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

В учебной дисциплине компетенции ПК-6, ПК-7, ПК-8 формируются на 1-7 семестрах учебного года, на 1-4 этапах освоения образовательной программы (ОПОП).

В рамках учебной дисциплины «Мастерство иллюстрации» выделяются семь этапов формирования указанных компетенций в результате последовательного изучения содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает формирование компонентов компетенций с использованием различных форм контактной (аудиторной) и самостоятельной работы:

Компоненты компетенции «знать» формируются преимущественно на занятиях лекционного типа и самостоятельной работы студентов с учебной литературой

Компоненты компетенции «уметь» и «владеть» формируются преимущественно на практических занятиях.

Таблица 6.1 Этапы и планируемые результаты освоения компетенций в процессе изучения учебной дисциплины

Компетенция по ФГОС ВО	Этапы в процессе освоения дисциплины	Компоненты компетенции, осваиваемые на каждом этапе		
		Знать	Уметь	Владеть
ПК-6 Способность применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике	Этап 1: Темы: 1-10	современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике, принципы работы с современным системным программным обеспечением для автоматизации процессов дизайн-проектирования	применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проектов, работать в графических редакторах, редакторе визуализаций	навыками представления и визуализации графических объектов, обработки и анализа графических изображений, инструментарием графических средств автоматизированного проектирования
	Этап 2: Темы 11-19	методы и средства синтеза, анализа, проектирования, обработки и размещения в сети Интернет мультимедийных электронных дизайн-продуктов	применять методы и средства синтеза, анализа, проектирования, обработки и размещения в сети Интернет мультимедийных электронных дизайн-продуктов	комплексным использованием средств компьютерной графики навыками синтеза, анализа, проектирования, обработки и размещения в сети Интернет мультимедийных электронных дизайн-продуктов

ПК-7 Способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале	Этап 1: Темы: 1-10	типологию объектов дизайн-проектирования, способы исполнения эталонных образцов объектов дизайна в макете, материале, полиграфические материалы	выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале, создавать макеты полиграфических изделий, применять основы художественно-технического редактирования и макетирования,	навыками выполнения эталонных образцов объекта дизайна в макете, материале, изготовления макетов полиграфических изделий, - навыками художественно-технического редактирования и макетирования
	Этап 2: Темы 11-19	технологии печати и послепечатной обработки, основы художественно-технического редактирования и макетирования, систему типометрии в полиграфии, классификации печатной продукции, схему издательского процесса	применять технологии печати и послепечатной обработки, использовать систему типометрии в полиграфии, классифицировать печатную продукцию, ориентироваться в схемах издательского процесса	технологиями печати и послепечатной обработки, навыками использования систем типометрии в полиграфии, классификаций печатной продукции
	Этап 3: Темы: 20-26	технологии печати и послепечатной обработки, основы художественно-технического редактирования и макетирования, систему типометрии в полиграфии, классификации печатной продукции, схему издательского процесса	применять технологии печати и послепечатной обработки, использовать систему типометрии в полиграфии, классифицировать печатную продукцию, ориентироваться в схемах издательского процесса	технологиями печати и послепечатной обработки, навыками использования систем типометрии в полиграфии, классификаций печатной продукции
	Этап 4: Темы: 27-33	технологии печати и послепечатной обработки, основы художественно-технического редактирования и макетирования, систему типометрии в полиграфии, классификации печатной продукции, схему издательского процесса	применять технологии печати и послепечатной обработки, использовать систему типометрии в полиграфии, классифицировать печатную продукцию, ориентироваться в схемах издательского процесса	технологиями печати и послепечатной обработки, навыками использования систем типометрии в полиграфии, классификаций печатной продукции

	<p>Этап 5: Темы: 34-40</p>	<p>технологии печати и послепечатной обработки, основы художественно-технического редактирования и макетирования, систему типометрии в полиграфии, классификации печатной продукции, схему издательского процесса</p>	<p>применять технологии печати и послепечатной обработки, использовать систему типометрии в полиграфии, классифицировать печатную продукцию, ориентироваться в схемах издательского процесса</p>	<p>технологиями печати и послепечатной обработки, навыками использования систем типометрии в полиграфии, классификаций печатной продукции</p>
	<p>Этап 6: Темы: 41-47</p>	<p>технологии печати и послепечатной обработки, основы художественно-технического редактирования и макетирования, систему типометрии в полиграфии, классификации печатной продукции, схему издательского процесса</p>	<p>применять технологии печати и послепечатной обработки, использовать систему типометрии в полиграфии, классифицировать печатную продукцию, ориентироваться в схемах издательского процесса</p>	<p>технологиями печати и послепечатной обработки, навыками использования систем типометрии в полиграфии, классификаций печатной продукции</p>
	<p>Этап 7: Темы: 48-53</p>	<p>технологии печати и послепечатной обработки, основы художественно-технического редактирования и макетирования, систему типометрии в полиграфии, классификации печатной продукции, схему издательского процесса</p>	<p>применять технологии печати и послепечатной обработки, использовать систему типометрии в полиграфии, классифицировать печатную продукцию, ориентироваться в схемах издательского процесса</p>	<p>технологиями печати и послепечатной обработки, навыками использования систем типометрии в полиграфии, классификаций печатной продукции</p>
<p>ПК-8 Способность разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять</p>	<p>Этап 1: Темы: 1-10</p>	<p>способы разработки конструкции изделия с учетом технологий изготовления: технических чертежей, технологической карты исполнения дизайн-проекта</p>	<p>конструировать изделия с учетом технологий изготовления, выполнять технические чертежи и технологические карты исполнения дизайн-проекта</p>	<p>навыками конструирования изделия с учетом технологий изготовления: выполнением технических чертежей и технологической карты исполнения дизайн-проекта</p>

<p>технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта</p>	<p>Этап 2: Темы 11-19</p>	<p>закономерности формообразования, требования к конструкции изделий, принципы формирования оценки качества конструкции, установления оптимальных параметров конструируемого изделия</p>	<p>конструировать изделия с учетом технологий изготовления, выполнять технические чертежи и технологические карты исполнения дизайн-проекта</p>	<p>основными видами художественно-конструкторской деятельности, навыками композиционного формообразования, навыками разрабатывать дизайн-проекты при помощи компьютерного моделирования</p>
	<p>Этап 3: Темы: 20-26</p>	<p>закономерности формообразования, требования к конструкции изделий, принципы формирования оценки качества конструкции, установления оптимальных параметров конструируемого изделия</p>	<p>конструировать изделия с учетом технологий изготовления, выполнять технические чертежи и технологические карты исполнения дизайн-проекта</p>	<p>основными видами художественно-конструкторской деятельности, навыками композиционного формообразования, навыками разрабатывать дизайн-проекты при помощи компьютерного моделирования</p>
	<p>Этап 4: Темы: 27-33</p>	<p>закономерности формообразования, требования к конструкции изделий, принципы формирования оценки качества конструкции, установления оптимальных параметров конструируемого изделия</p>	<p>конструировать изделия с учетом технологий изготовления, выполнять технические чертежи и технологические карты исполнения дизайн-проекта</p>	<p>основными видами художественно-конструкторской деятельности, навыками композиционного формообразования, навыками разрабатывать дизайн-проекты при помощи компьютерного моделирования</p>
	<p>Этап 5: Темы: 34-40</p>	<p>закономерности формообразования, требования к конструкции изделий, принципы формирования оценки качества конструкции</p>	<p>конструировать изделия с учетом технологий изготовления, выполнять технические чертежи и технологические карты исполнения дизайн-проекта</p>	<p>основными видами художественно-конструкторской деятельности, навыками композиционного формообразования, навыками разрабатывать дизайн-проекты при помощи компьютерного моделирования</p>

	<p>Этап 6: Темы: 41-47</p>	<p>закономерности формообразования, требования к конструкции изделий, принципы формирования оценки качества конструкции, установления оптимальных параметров конструируемого изделия</p>	<p>конструировать изделия с учетом технологий изготовления, выполнять технические чертежи и технологические карты исполнения дизайн-проекта</p>	<p>основными видами художественно-конструкторской деятельности, навыками композиционного формообразования, навыками разрабатывать дизайн-проекты при помощи компьютерного моделирования</p>
	<p>Этап 7: Темы: 48-53</p>	<p>закономерности формообразования, требования к конструкции изделий, принципы формирования оценки качества конструкции, установления оптимальных параметров конструируемого изделия</p>	<p>конструировать изделия с учетом технологий изготовления, выполнять технические чертежи и технологические карты исполнения дизайн-проекта</p>	<p>основными видами художественно-конструкторской деятельности, навыками композиционного формообразования, навыками разрабатывать дизайн-проекты при помощи компьютерного моделирования</p>

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе изучения учебной дисциплины представлены в таблице 6.2

Таблица 6.2 - Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этапы	РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ ПК-6, ПК-7, ПК-8 (описание результатов представлено в таблице 1)	КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ по дисциплине (модулю)				Контрольные задания, для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
		2 (неуд)	3 (уд)	4 (хор)	5 (отл)	
1 этап	ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Устный опрос
	УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
	НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	
2 этап	ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Просмотр творческих работ
	УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
	НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	
3 этап	ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Просмотр творческих работ
	УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
	НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	
4 этап	ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Просмотр творческих работ
	УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
	НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	
5 этап	ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Просмотр творческих работ
	УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
	НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	

6 этап	ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Просмотр творческих работ
	УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
	НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	
7 этап	ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Просмотр творческих работ
	УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения	
	НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки	

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией, проводимой в форме экзамена и курсовой работы.

6.3. 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

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

Примерные творческие задания

Построение пространственно-пластического и композиционно-ритмического ряда в форме "книжки-гармошки" в объеме 6-8 разворотов. Работа выполняется с черным и белым силуэтом. Техника исполнения: бумага, гуашь, акрил, коллаж.

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

Примерные творческие задания

Макет книги с элементами внешнего оформления. Иллюстрированное художественно-познавательное издание. Техника исполнения: бумага, гуашь, акрил, коллаж и др.

6.3.3. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 3 этап формирования компетенций

Примерные творческие задания

Макет книги с элементами внешнего оформления. Выполнение цветных разномасштабных иллюстраций. Техника исполнения: бумага, гуашь, акрил, коллаж и др.

6.3.4. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 4 этап формирования компетенций

Примерные творческие задания

Макет авторского концептуально-тематического издания:

1. структура
  2. художественный образ
  3. иллюстративный ряд (цветовое решение, техника и материалы по выбору)
- Оригиналы иллюстраций.

6.3.5. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 5 этап формирования компетенций

Примерные творческие задания

Макеты обложки и разворотов тематического журнала. Оригиналы иллюстраций (цветовое решение, техника и материалы по выбору).

6.3.6. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 6 этап формирования компетенций

Примерные творческие задания

Композиционно - пластическое решение комикса (1-4 страницы). Цветовое решение, техника и материалы по выбору.

6.3.7. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 7 этап формирования компетенций

Примерные творческие задания

Композиционно-пластическое решение оформления страницы в социальной сети. Титульная иллюстрация (цветовое решение, техника и материалы по выбору).

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

Вопросы к экзамену, 1 семестр:

1. Что такое иллюстрация.
2. Основы композиционной структуры иллюстрированной книги.
3. Ритмические взаимодействия черного и белого в иллюстрированной книге.
4. Ритмические взаимодействия цветowych пятен в иллюстрированной книге.
5. Пластические и композиционные особенности исторических стилей. Изучение исторических стилей и их применение в иллюстрации.
6. Копирование исторических стилей.
7. Творческая интерпретация исторических стилей (стилизация).
8. Техники и композиционно-структурные особенности книжной иллюстрации.
9. Изучение техник и приемов, применяемых в книжной иллюстрации.
10. Работа с физической структурой книги

Вопросы к экзамену, 2 семестр:

1. Художественный образ иллюстрированной книги
2. Изучение и формирование взаимосвязей разных иллюстративных рядов.
3. Художественно-образный ряд в иллюстрированной книге.
4. Научно-познавательный ряд в иллюстрированной книге.
5. Сценическое пространство пьесы в иллюстрированной книге.
6. Драматургический текст и его графическое воплощение.
7. Рубрикационный и сюжетный иллюстративные ряды в развитии и взаимодействии.
8. Художественный образ иллюстрированной детской книги.
9. Создание единого художественного образа произведения детской литературы средствами книжной графики.
10. Приемы композиционно-ритмического построения с различными печатно-графическими техниками (ксилография, линогравюра, офорт)

Вопросы к экзамену, 3 семестр:

1. Основные технологические признаки иллюстрации; связь с другими искусствами.
2. Функционально-смысловой признак иллюстрации.
3. Какую роль играет бумага, на которой создается графическое изображение?
4. Что такое ксилография, литография, офорт? Какова история их возникновения?
5. Понятие изобразительного стиля иллюстрации.
6. Тип воспроизведения иллюстрации.
7. Выявление главного и второстепенного в изображении фигуры человека.
8. Средства графики используемые при изображении фигуры человека
9. Особенности пластических и композиционных принципов изображения людей в книге.
10. Особенности пластических и композиционных принципов изображения животных в книге.

Вопросы к экзамену, 4 семестр:

1. Работа над художественным образом книги, макетом и оригиналами иллюстраций.
2. Разработка авторского концептуально-тематического издания для взрослой аудитории.
3. Создание авторского концептуально-тематического издания, содержащего в своей основе принципы и структуру ежедневника.
4. Создание авторского концептуально-тематического издания, содержащего в своей основе принципы и структуру инструкции.
5. Формирование ярко выраженной концепции, тематически объединяющей всё содержание издания.
6. Умение создавать художественный образ издания с учётом его конструктивных особенностей.
7. Работа над художественным образом книги, макетом и оригиналами иллюстраций.
8. Сочетание познавательности и креативного подхода в концепции проекта.
9. Умение сочетать познавательный и креативный подход в концепции проекта.
10. Работа над художественным образом книги, макетом и оригиналами иллюстраций

Вопросы к экзамену, 5 семестр:

1. Гротеск в иллюстрации.
2. Метафора в иллюстрации.
3. Журнальная и газетная иллюстрация. Особенности.
4. Инфографика в иллюстрациях журнала.
5. Карикатура в иллюстрациях журнала.
6. Познавательная иллюстрация журнала.
7. Особенности иллюстрирование журнальных и газетных статей на политическую тема.
8. Особенности иллюстрирование журнальных и газетных статей на экономическую тема.
9. Особенности иллюстрирование журнальных и газетных статей на научную тема.
10. Особенности иллюстрирование журнальных и газетных статей на спортивную тема.

Вопросы к экзамену, 6 семестр:

1. Выразительный язык иллюстраций к детской книге.
2. Образно-смысловая сущность иллюстрации.
3. Предметно-тематический признак в иллюстрации.
4. Особенности художественного языка комикса, структура изображения.
5. Синонимия (тождественность, близость к реальному образу).

6. Особенности комикса как вида искусства.
7. Отличия комикса от смежных графических искусств.
8. Особенности американской школы комикса.
9. Особенности японской школы комикса.
10. Практика создания и публикации комиксов.

Вопросы к экзамену, 7 семестр:

1. В чем суть взаимосвязи конструкции и композиции в различных видах иллюстрированных изданий?
2. Назовите конструктивные особенности различных изданий. Приведите примеры.
3. Какие существуют способы композиционного построения иллюстрации?
4. Передача пространства средствами иллюстрации.
5. Назовите особенности создание художественных иллюстраций для оформления сетевого ресурса. Приведите примеры.
6. Абсурдизация в иллюстрации (алогичность, некоммуникабельность, разрушение фабулы).
7. Ассоциации в иллюстрации (отдаленная связь, смежность по сходству или по контрасту).
8. Этапы изготовления цветоделенных фотоформ в современном варианте с созданием компьютерного графического файла.
9. Особенности композиционно-пластического решения оформления страницы в социальной сети.
10. Основные форматы сохранения комбинированных файлов, содержащих векторную и растровую графику. Форматы экспорта файлов.

Примерная тематика курсовых работ

1. Книжка-картинка. Истоки жанра «Авторская книга»
2. Авторская книга как художественный раритет нонконформизма
3. Феномен авторской книги
4. Авторская детская книга в СССР
5. Изобразительные и пластические техники, применяемые в авторской книге
6. Иллюстрация как элемент книжного дизайна авторской книги
7. Особенности структуры авторской книги
8. Особенности макетирования авторской книги
9. Композиционные связи изобразительной и текстовой частей в авторской книге.
10. Авторская книга – синтез визуального и вербального повествования
11. Книга художника и сопредельные с ней жанры
12. «Графический роман» как жанр авторской книги
13. Социальный аспект авторской книги художника
14. «Поп-ап» как жанр авторской книги
15. Коммерческая иллюстрация как способ коммуникации

6.4. 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 «Мастерство иллюстрации» 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 (*курсовая работа, экзамен*) оценка по результатам посещения занятий и наличие работ соответственно пройденным темам, позволяет оценить уровень сформированности отдельных компетенций и осуществляется в форме просмотра работ. К экзамену допускаются студенты, выполнившие все виды текущей аттестации – практические работы, задание для самостоятельной работы и контрольные опросы.

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 выполняется в форме видеопросмотра по итогам выполненных творческих работ. Просмотр творческих работ – это контрольное мероприятие, предоставляющее возможность студентам показать свои наработки, уровень сформированности профессиональных компетенций, продемонстрировать рост уровня исполнения творческих работ. Целью просмотра является установление фактического уровня теоретических и практических знаний учащихся по дисциплине, их умений и навыков. Количество представленных работ определяется преподавателем.

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

Просмотр работ на электронном носителе

В ходе выполнения студентами творческих работ преподаватель выполняет оценку и комментирование, опираясь на критерии: умение осмыслить визуальные решения, как способ донесения информации; умение объяснить свою работу, владение компьютерными программами. Просмотр работ проходит в электронном виде, путем демонстрации на экране.

Экзамен - промежуточная аттестация (контроль по окончании изучения учебной дисциплины)

Промежуточная аттестация проводится в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с расписанием. 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. Просмотр оценивается комиссией, состоящей из преподавателей института (также возможно присутствие приглашенных специалистов). 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. Также студент отвечает на **экзаменационный билет**, который включает в себя 1 вопрос. При оценке ответа обучающегося на вопрос билета преподаватель руководствуется следующими критериями:

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

Отметка **«отлично»** ставится, если обучающийся 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.

Курсовая работа – это законченное самостоятельное исследование, в котором содержится обоснованное решение практической задачи, вытекающее из анализа выбранного объекта, предмета, проблемы, ситуации. Цель написания курсовой работы – научить студента применять полученные знания, умения и навыки на практике для решения конкретных задач. Курсовая работа строго индивидуальна для каждого студента и служит для развития не только профессиональных, но и творческих навыков. Она всегда связана с профилем направления подготовки студента. Курсовая работа состоит из теоретической части, представленной в виде пояснительной записки объемом не менее 35-40 страниц без приложений и практической части, отражающей концепцию проекта. Пояснительная записка содержит следующие разделы:

Введение

1. Выбор и обоснование темы работы (проекта)
2. Предпроектный анализ (аналоги)
3. Формирование концепции проекта
4. Проектные решения
5. Детальная разработка проекта.
6. Описание и обоснование проектных решений

Заключение

Список литературы

Визуализация проекта

В приложениях к проекту размещаются графические планшеты, альбомы чертежей и другие визуальные материалы. Если в рамках проекта разрабатывались видео и медиа материалы, они должны быть приложены к проекту на электронном носителе.

К защите курсового проекта допускаются студенты, выполнившие все части работы в полном объеме и в установленные сроки. Выполненная курсовая работа подписывается студентом, руководителем и представляется на защиту.

Защита проводится перед комиссией из 2-3 преподавателей, ведущих курс. Время для доклада - 5-7 минут, после чего членами комиссии задаются вопросы по теме проекта. В докладе студент должен дать обоснование выбора темы исследования, актуальность темы, цели и задачи исследования, краткое содержание глав и выводы по результатам проектирования. Оценивается работа по результатам защиты с учетом качества выполнения всех частей курсового проекта. По результатам защиты курсового проекта студент получает оценку, которая проставляется в отдельную ведомость, дублируется отдельной строкой в зачетной книжке студента и выносится во вкладыш диплома о высшем образовании по окончании Института.

Оценка **«отлично»** выставляется если:

- содержание работы: проанализирована основная и дополнительная литература по проблематике курсовой работы; суждения и выводы носят самостоятельный характер; структура работы логична, материал излагается научно и доказательно; отмечается творческий подход к раскрытию темы курсовой работы;
- степень самостоятельности: авторская позиция, проявляющаяся в сопоставлении уже известных подходов к решению проблемы; предложение собственных оригинальных решений; отсутствует плагиат;
- формулировка выводов: выводы содержат новые варианты решений поставленной проблемы;
- уровень грамотности: владение общенаучной и специальной терминологией; отсутствие стилистических, речевых и грамматических ошибок;
- качество защиты: подготовленность устного выступления, правильность ответов на вопросы, оформление мультимедийной презентации.

Оценка **«хорошо»** выставляется если:

- содержание работы: проанализирована основная и дополнительная литература по проблематике курсовой работы, содержатся самостоятельные суждения и выводы, теоретически и опытно доказанные;
- структура работы логична, материал излагается доказательно; в научном аппарате содержатся некоторые логические расхождения;
- степень самостоятельности: отсутствует плагиат;
- формулировка выводов: выводы содержат как новые, так и уже существующие варианты решений поставленной проблемы;
- уровень грамотности: владение общенаучной и специальной терминологией; стилистические, речевые и грамматические ошибки присутствуют в незначительном количестве.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется если:

- содержание работы: проанализирована основная и дополнительная литература по проблематике курсовой работы, однако суждения и выводы не являются самостоятельными; имеются незначительные логические нарушения в структуре работы, материал излагается ненаучно и часто бездоказательно;
- актуальность слабо обосновывается во введении и не раскрывается в ходе всей работы;
- низкая степень самостоятельности; отсутствует оригинальность выводов и предложений;
- уровень грамотности: слабое владение специальной терминологией; стилистические, речевые и грамматические ошибки.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется если:

- содержание работы: не проанализирована основная и дополнительная литература по проблематике курсовой работы, суждения и выводы отсутствуют; логика работы нарушена, материал излагается бездоказательно;
- актуальность работы не обосновывается.

- степень самостоятельности: наличие плагиата.
- оригинальность выводов и предложений: выводы не соответствуют содержанию работы.
- уровень грамотности: большое количество стилистических, речевых и грамматических ошибок.

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

Основная литература:

1. Бесчастнов, Н.П. Портретная графика / Н.П. Бесчастнов. - Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2016.
режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56675>
2. Больдт, Е.В. Авторская детская книга в СССР: выпускная квалификационная работа / Е.В. Больдт; Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица. - Санкт-Петербург, 2016.
режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459245>
3. Лепская, Н.А. Художник и компьютер: учебное пособие / Н.А. Лепская. - Москва: Когито-Центр, 2013.
режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145067>
4. Пикок, Д. Основы издательского дела / Д. Пикок. - 2-е изд., испр. - Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016.
режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428991>

Дополнительная литература:

1. Мязотс, О.Н. Авторская книга: учебно-методическое пособие для специальности 54.05.03 (07100204.65) «Графика», специализация 4 «Художник-график (оформление печатной продукции)» по дисциплине СЗ.Б.11.2 «Искусство иллюстрации» / О. Н. Мязотс, Е. А. Силина; Моск. гос. ун-т печати имени Ивана Федорова. – М.: МГУП имени Ивана Федорова, 2015.
2. Никитина Т.Ю. Аспекты работы иллюстратора: учебно-методическое пособие. – М.: МГУП имени Ивана Федорова, 2015.
3. Цепилова, В.А. Силуэтно-плоскостной метод организации изобразительного пространства в книжной иллюстрации: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 071002.65 – Графика / В. А. Цепилова; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Моск. гос. ун-т печати имени Ивана Федорова». – М.: МГУП имени Ивана Федорова, 2014.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Biblioclub.ru – университетская библиотечная система online
2. Window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам
3. Demiart портал - форум по работе с Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и 3DS max <http://demiart.ru>
4. Autodesk портал - продукты; поддержка; сообщества <http://www.autodesk.ru/>
5. Библиотеки <http://junior3d.ru/models.html>
6. Модели, галерея, форум <http://3ddd.ru/>

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Помимо лекционных занятий продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется интенсивностью и качеством самостоятельной творческой 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; поиск нетривиальных решений; подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных заданий. 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 текстом и изобразительным материалом, из которой следует определенная последовательность действий. Эти действия стимулируют развитие логического, рационального и творческого подхода к решению кинематографических задач.

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- формирование творческих умений и навыков при построении различных шрифтовых композиций;
- закрепление теоретического материала, полученного на лекциях;
- освоение графических приёмов и методов при выполнении домашних заданий;
- формирование эстетического вкуса.

В процессе изучения дисциплины «Мастерство иллюстрации» самостоятельная работа студентов предполагает:

1. Чтение учебной, научной и научно-популярной литературы.
2. Изучение и анализ классических образцов изобразительного искусства, принципов и методов их построения.
3. Подготовка к лекционным и практическим занятиям.
4. Выполнение графических заданий.
5. Подготовка к семестровому экзамену-просмотру.

Как особая форма выражения, иллюстрированная книга складывается из взаимодействия разных составляющих книжного организма. Иллюстрированная книга может быть как простой, так и сложной по структуре.

Приступая к работе, студент должен поэтапно решить следующие задачи:

- определить читательский адрес издания;
- создать художественный образ книги;
- определить формат издания;
- рассчитать объем издания (доля листа, количество полос);
- нарисовать композиционно-ритмический сценарий;
- нарисовать чёрно-белые эскизы иллюстраций;
- нарисовать цветные эскизы оригиналов иллюстраций;
- нарисовать оригиналы иллюстраций;
- выполнить макет и вёрстку.

При работе над композиционно-ритмическим сценарием, необходимо знать, что ритмическая структура книги состоит из четырех основных взаимоподчиненных рядов:

- рубрикационный ритм, организующий деление пространства книги на составные части литературного произведения;
- иллюстрационно-текстовой ритм, организующий соотношение масс текстового и изобразительных рядов;
- текстовой ритм, организующий внутреннюю связь полосы набора;

– иллюстрационный ритм, организующий внутреннюю связь разномасштабных и (или) разнохарактерных иллюстраций.

В свою очередь, внутри каждого ряда есть свои градации. Например, основной и дополнительный тексты, сложная рубрикация, разные виды иллюстраций. Стилистическая структура книги требует внимательного изучения пропорций, соотношения графики набора, шрифтовой гарнитуры и изобразительного ряда, знаний истории материальной культуры, теории и истории печатно-графического искусства. Понимание композиции книги как пространственно-временной системы необходимо для освоения сложного и трудоемкого искусства иллюстрации. Книжная композиция неразрывно связана с книжной конструкцией. Основой и стержнем книжной композиции является корешок. Относительно него происходят все движения в книжном пространстве как зрительное при чтении и рассматривании, так и тактильное при перелистывании страниц. Поэтому говоря о композиции разворота, нужно иметь в виду ось композиции – корешок. Нельзя помещать в корешок изображения не выдерживающих деформацию объектов.

Существуют классические схемы построения композиционного пространства книги, в которых изобразительный ряд, прежде всего из заставок и концовок, и чередования полосных, полуполосных, оборочных и разворотных иллюстраций. Этим схемам присуща строгость макета, четко выраженная рубрикация, как правило, акцентированная иллюстрированными шмуцтитутлами, и ровный упорядоченный ритм. В таких изданиях могут быть иллюстрированы только шмуцтитутлы или только заставки и концовки. Очень важен вход в книгу. В разных изданиях возможна вариативность, но традиционно он подразделяется на четыре – пять этапов. Переплёт – форзац – авантитул – титул – спусковая полоса (или разворот). Если книга состоит из нескольких частей, то каждая часть начинается со шмуцтитутла. После него следует спусковая полоса. В драматургическом произведении, то в нём всегда присутствует полоса или разворот, знакомящий нас с действующими лицами и исполнителями. Как правило, завершает книгу концевая полоса, после которой следуют оглавление и выходные данные. Есть более сложные композиционно-ритмические построения. В них художник свободнее формирует все пространство книги, более развернуто показывает художественно-образное решение книги. Ему дается возможность развить воплощение своей художественной идеи не только в рамках традиционной компоновки изобразительного ряда, и не только в рамках линейных размеров отдельно взятой иллюстрации, но и манипулировать массами текстового набора и разномасштабных иллюстраций, усиливать или ослаблять ритмические импульсы в едином изобразительно-шрифтовом произведении.

Ставя перед собой сложную задачу построения и синтеза графических структур, коими являются гарнитура шрифта, пропорции, иллюстрации и структуры предметной, то есть бумаги, переплетных и других материалов, художник тем самым берет на себя роль не только соавтора литературного текста, но и в определенной мере архитектора и инженера. Знание технологии полиграфического производства и материалов расширяет инструментарий художника, и не столько технический, сколько творческий, непосредственно связанный с его работой над конкретной книгой. Уместны аналогии с театром и кино, с режиссурой, разработкой концепции сюжета, поиском образов героев и персонажей, сценографией. Иллюстратор не преследует целей сопровождать текст дублирующим, слепо буквальным изображением. Его задача – дать наиболее глубокое постижение архитектоники книги, ее материала, ее смысла. В его распоряжении и метафора, и аллегория и иносказание, – всё это предполагает поиск средств, усиливающих и развивающих образный строй книги. Очень важно конечно чувство меры и вкуса, чтобы не навязчиво, но тактично и точно, с большим отбором средств и акцентов преподнести свою версию книги. Это и есть условное пространство книги, создаваемое по законам книжной архитектуры.

Важный элемент книжного пространства – шрифт, полоса набора, формат, поля, композиция издания – это является точкой отсчёта во всех построениях. И поскольку шрифт существует в условном, плоскостном пространстве листа, – он предлагает иллюстратору особые условия игры, в которых иллюстрация должна находиться в активном взаимодействии с полосой набора, с выделениями в тексте, где шрифт может переходить в иллюстрацию, играя декоративную, вспомогательную роль, а может быть наоборот. Эти взаимодействия вариативны и требуют от художника книги очень серьёзной работы с макетом на стадии эскиза. Здесь решаются все концептуальные вопросы, вопросы пластические – а, следовательно, и выбор техники исполнения всех поставленных задач. Такой подход ведёт к отказу от иллюзорности, от статики, когда картинка занимает полосу набора и выполняет функцию пассивного сопровождения текста. Наоборот – этому противопоставляется активное движение, ритм, превращения и парадоксы – огромный арсенал возможностей. Гиперболизация и метафора выходят на первый план. Соединяя несопоставимое, художник вооружённый условным пространством может режиссировать жизнь книги непредсказуемым образом, сталкивая контрастные формы, ускоряя и замедляя ритм, делая и держа паузы, развивая движение, разбрасывая и собирая. Он может разворачивать действие книги, выбрав одну точку зрения, а может менять ракурсы, искать кадры и превратиться в оператора с подвижной камерой на плече. У каждого способа выражения свои мотивации. Главное – это не должно противоречить тексту.

Необходимо помнить, что художник-иллюстратор не свободен, его деятельность целиком подчинена книжной композиции, и направлена на достижение гармонии и целостности книжного организма. Его произведения – иллюстрации – должны войти в композиционно-стилевой контакт с графикой набора, форматом полосы, плоскостным характером изобразительной поверхности страниц и ритмически связать весь пространственный ход книги. Иллюстрации, выполненные без учета особенностей книжной структуры, оказываются для нее чужеродными элементами.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

При осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине «Мастерство иллюстрации» предполагается использование сети Интернет, стандартных компьютерных программ Adobe.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Учебно-вспомогательные аудитории:

- поточные аудитории, стационарно оборудованные мультимедийными проекторами; переносной мультимедийный комплекс (проектор и ноутбук) используются для обеспечения лекций и практических занятий демонстрационным оборудованием;
- компьютерный класс;
- обеспеченность наглядными пособиями, учебными пособиями на электронных носителях;
- наглядные и учебные пособия представлены в электронной библиотеке, а также обеспечен доступ к крупнейшим электронным библиотекам мира: e-library.ru и т.п.

Для развития доступности обучающихся к источникам учебной информации широко применяются возможности интернет.