Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Курасов Сергей Владимирович
Должность: Ректор
Дата подписания: 29.06.2023 10:47:48
Уникальный программный ключ:
b5dafe6f9b4b2689c90db116f651460ba81ae653

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова»
(МГХПА им. С.Г. Строганова)

Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета дополнительного образования
_____Л.В. Желондиевская
«_06_» _апреля_ 2022 г.

Рабочая программа
Иллюстрация

Программа профессиональной переподготовки
Иллюстрация

Москва, 2022

Рабочая программа дисциплины «Иллюстрация», составитель ст. преподаватель, Михалина Е.В.,- М., 2022, - с. 16.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Иллюстрация» слушателям ФДО, обучающимся по программе профессиональной переподготовки «Иллюстрация»

Составитель _____ Ст. преподаватель Михалина Е.В.

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры дополнительного образования протокол № 2 от 30 марта 2022

Заведующий кафедрой _____ профессор, доктор пед. наук Зива В.Ф.

©составитель Михалина Е.В., 2022
© МГХПА им. С.Г. Строганова, 2022

Содержание

1 Планируемые результаты обучения дисциплины ……..... 4
2 Учебно-тематический план освоения дисциплины ……..... 5
2.1 Содержание разделов дисциплины ……..... 5
2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины … 7
2.3 Организация самостоятельной работы..... 7
3 Список рекомендуемых источников …….. 13
3.1 Основная и дополнительная литература ……. 13
3.2 Периодические издания …… 14
3.3 Ресурсы сети Интернет ……. 15
4. Методические указания……. 15

1 Планируемые результаты обучения дисциплины

В результате освоения модуля должны быть достигнуты следующие результаты:

Знать:

- историю литературы, историю искусства книги, традиции и лучшие работы художников-иллюстраторов, как мирового, так и национального значения;
- историю развития искусства иллюстрации, орнамента и шрифта;
- технологические и художественные особенности материалов, применяемых в области иллюстрирования и создания книги;
- методику создания макета печатного издания;
- технологию изготовления печатной формы в различных техниках печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография);
- технику и технологию процесса печати произведения в различных техниках печатной графики;
- основные принципы технологии книгопечатания и полиграфии;
- художественные особенности различных стилевых течений в истории костюма и материальной культуре;
- методику сбора подготовительного материала при иллюстрировании литературного произведения;
- закономерности построения иллюстрации и взаимодействие ее с текстовым материалом;
- основы психологии художественного творчества;
- технику безопасности при работе с химикатами, графическими инструментами, на печатных станках и в типографии.

Уметь:

- в творческой практике применять знания, полученные в процессе обучения теоретическим дисциплинам;
- разбираться в качестве графических и вспомогательных материалов, применяемых в творческом процессе художника-иллюстратора;
- обращаться с химическими веществами и инструментами, применяемыми в творческом процессе художника-графика;
- целенаправленно, в соответствии с замыслом произведения собирать натурный материал в виде рисунков, набросков, этюдов и штудий;
- на практике применять теоретические знания, связанные с средствами, техниками и технологиями создания произведения в области полиграфии, уникальной графики и эстампа;
- соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в печатных техниках;

- изобразительными средствами, устно или письменно сформулировать и изложить свой творческий замысел, его идею и процесс создания произведения;
- на практике применять знания в области общей и профессиональной психологии;

Владеть:

- знанием художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника-графика, работающего в области уникальной графики и искусстве книги;
- знанием теории построения композиции и зрительного восприятия изображения в картинной плоскости;
- методикой сбора, анализа и переработки натурных наблюдений в виде этюдов, зарисовок и штудий при работе над созданием произведения в области искусства книги;
- методами общения с окружающими для поиска модели при работе над художественным произведением;
- методиками работы на современных электронных носителях информации;
- техниками печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография) и умением переводить в них эскизный и подготовительный материал;
- техникой и технологией создания макета книги;
- методиками ведения занятий по рисунку, живописи, композиции, техникам и технологиям эстампа для различных возрастных категорий, обучающихся;
- методиками формирования художественно-эстетических взглядов и популяризации искусства книги;
- навыками применения техники безопасности при работе с химическими веществами, графическими инструментами, на печатных станках и в типографии.

Изучение дисциплины способствует формированию у слушателей следующих компетенций:

Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования мировоззренческой позиции, а также для и создания образного строя художественного произведения в области искусства книги (К-1).

Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, интерпретации и фиксации явлений и образов окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, владению ими, проявлению креативности композиционного мышления (К-2).

Способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения (К-3).

Владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства, основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, основами рисунка (К-5).

Способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мирового и отечественного изобразительного искусства, литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта, различать художественные особенности стилевых течений.

(К-7).

Способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств, профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника (К-10).

Способностью использовать в своей творческой практике знания основных памятников искусства и культуры, выдающихся произведений живописи, скульптуры, графики, книги, плаката, полиграфического искусства как мирового, так и национального значения, знание истории книгопечатания, орнамента и шрифта (К-12)

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины

2.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1.

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1 семестр			
1	Раздел 1. Основы иллюстративной графики. История и современность иллюстративной графики	Тема 1. Введение. Ознакомление с дисциплиной Особенности образного строя иллюстративной графики. Художественный и рекламный образ. Методология проектной деятельности иллюстрирования. Тема 2. Графика как один из элементов в оформлении литературного материала Вербальное и визуальное. Семиология образа. Выражение иллюстрацией идеи текста. Текст и изображение взаимодействие или противопоставление. Тема 3. Происхождение	Практические задания: Техника составления мудборда. Составить мудборд к выбранному произведению.
			Разработка мудбордов по элементам книги

		графики Протографика: от наскальных рисунков до современного граффити. Графические инструменты и материалы, онтология развития. Тема 4. Исторические этапы развития графики Книжная и рекламная графика как показатели этапов развития графики. Тема 5. Современные принципы развития графики Книжная графика, станковая графика, компьютерная графика, общие черты и отличия. Эмоциональность современных графических средств. Графика и вербальная основа их соотношение в практике дизайн-проекта. Фотографика, графические программы и их выразительные возможности.	
2.	Раздел 2. Знакомство с основными понятиями оформления книги.	Тема 6.Суперобложка, переплет, обложка, блок, корешок, форзац, авантитул, титул, шмуцтитул, фронтиспис, заставка, концовка, виньетка, буквица, полоса, набор, спусковая полоса, колонтитул, колонцифра; виды иллюстраций.	Практическое задание: Разработка мудбордов по элементам книги
3	Раздел 3. Современные характеристик и иллюстративн ой графики	Тема 7. Характеристики материала Характеристики графических инструментов и их выразительные возможности, применительно к образной задаче. Характеристики бумаги: сортность, вес, степень плотности, цвет, фактура. Характеристики печатных техник, из	Практические задания: Выполнить графические листы: Закрытая композиция, открытая и частично ограниченная. Ритм, метр, характеристики динамики графическими средствами. Равновесие тона, пятна, цвета в пространстве формата.

		возможности для решения образной задачи. Тема 8. Классификация графики Линейная, пятновая и линейно-пятновая графика. Классификация по графическим приемам: оттиски, рисованная графика, компьютерная графика, аппликация, фроттаж, граттаж и т.д. Классификация по средствам воспроизведения: тиражная, не тиражная графика. Классификация по графическим стилям, школам и направлениям. Тема 8. Основные закономерности построения композиции	Композиционный центр как выразитель идеи литературного материала и рекламного образа.
2 семестр			
4	Раздел 4. Макет книги.	Тема 9. Общий принцип работы над макетом. Эскизный построчный макет. Общий замысел оформления. Изучение произведения. Проект оформления. Цель, средства, условия. Архитектоника книги. Органическая связь оформления и содержания. Единство внешнего и внутреннего художественного оформления. Основные конструкции	Практическое задание: Выполнение макета, все элементы внешнего и внутреннего оформления, буквицы, заставки, концовки, серия из 10-12 иллюстраций. Добиться понимания архитектоники книги, где свободное рисование и тексты должны представлять единую образную концепцию
5	Раздел 5. Иллюстрация	Тема 10. Иллюстрации. Иллюстрация как элемент книжного дизайна. Виды иллюстраций (полосная, полуполосная, оборотная). Виды иллюстраций: научно-познавательные, документальные, художественные. Своеобразие	Практическое задание: Иллюстрация в технике коллаж, в графических техниках (гуашь, акварель). Книга – это не альбом с картинками, а целостное произведение, синтез литературы и картинки, композиции

		художественной иллюстрации. Убранство книги. Особенности внешнего и внутреннего оформления. Тематический план иллюстрирования. Выбор темы. Сюжетный строй. Композиция. Образ.	текста и иллюстрации.
3 семестр			
6	Раздел 6. Выразительные средства	Тема 10. Эскиз. Метод работы над эскизом. Метод и художественные средства изображения иллюстрации.. Оригинал, метод работы над оригиналом. Требования к оригиналу. Завершенность иллюстрации. Фактические ошибки.	Практическое задание: Разработка разворота любимой книги с иллюстрацией и учетом всех требований к книге, Определить стилистику оформления
7	Раздел 7. Тематическая иллюстрация	Тема 11. Особенности изобразительного языка в иллюстрации. Чем отличается иллюстрация детской кнрги от взрослой. Функци детской иллюстрации.	Практическое задание: Разработка иллюстрации для детского произведения (авторская графика). Научиться сохранять свою индивидуальность, не искажая литературное произведение, а дополняя его.
4 семестр			
8.	Раздел 8. Символизация в иллюстрации	Тема 12. Гротеск (причудливое, контрастное, комичное; сочетание реального и фантастического, правдаподобия и карикатуры). Метафора (перенесение свойств одного предмета на другой на основании общего признака). Тема 13. Ассоциации (отдаленная связь, смежность по сходству или по контрасту). Выбор стилистики. Собрать мудборд по теме	Практическое задание: Сюжет, раскадровка, эскизы. Определиться с форматом и визуальным образом иллюстраций. Выстроить книгу по ритму.

9.	Раздел 9. Современные приемы подачи визуального ряда в книге и журнале	Тема 14. Имитация различных техник с помощью digital art	Практическое задание: Разработка обложки и разворот детской книги с авторской графикой. Основная программа: 28 10 Illustrator. Вспомогательная программа: Corel Draw, Photoshop.

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

№ раздела	Наименование разделов (тем)	Общая тредоёмкость, часов	Виды учебной работы и из нее часов			Форма промежуточной аттестации
			Контактная работа		СР, час	
			Л	ПЗ/ЛЗ		
1	2	3	4	5	6	7
1 семестр						
	Раздел 1. Основы иллюстративной графики. История и современность иллюстративной графики	20	6	10	4	Т, Просмотр
	Раздел 2. Знакомство с основными понятиями оформления книги.	18	3	10	5	Т, Просмотр
	Раздел 3. Современные характеристики иллюстративной графики	18	3	10	5	Т, Просмотр
ИТОГО:		56	12	30	14	
2 семестр						
	Раздел 4. Макет книги.	28	3	18	7	Т, Просмотр
	Раздел 5. Иллюстрация	28	3	18	7	Т, Просмотр
ИТОГО:		56	6	36	14	
3 семестр						
	Раздел 6. Современные приемы подачи визуального ряда в книге и журнале	28	3	18	7	Т, Просмотр
	Раздел 7. Тематическая иллюстрация	28	3	18	7	Т. Просмотр

ИТОГО:		56	6	36	14	
4 семестр						
	Раздел 8. Символизация в иллюстрации	28	3	18	7	Т, Просмотр
	Раздел 9. Современные приемы подачи визуального ряда в книге и журнале	28	3	18	7	Т, Просмотр
ИТОГО:		56	6	36	14	
Всего		**224**	**30**	**138**	56	Экзамен

2.3 Организация самостоятельной работы

Таблица 3

Наименование темы	Количество часов самостоятельной работы	Задание
Раздел 1. Основы иллюстративной графики. История и современность иллюстративной графики	4	Практические задания:Техника составления мудборда.Составить мудборд к выбранному произведению. Разработка мудбордов по элементам книги.
Раздел 2. Знакомство с основными понятиями оформления книги.	5	Разработка мудбордов по элементам книги.
Раздел 3. Современные характеристики иллюстративной графики	5	Выполнить графические листы: Закрытая композиция, открытая и частично ограниченная. Ритм, метр, характеристики динамики графическими средствами. Равновесие тона, пятна, цвета в пространстве формата. Композиционный центр как выразитель идеи литературного материала и рекламного образа.

Раздел 4. Макет книги.	7	Разработка мудбордов по элементам книги. Выполнение макета, все элементы внешнего и внутреннего оформления, буквицы, заставки, концовки, серия из 10-12 иллюстраций.
Раздел 5. Иллюстрация	7	Иллюстрация в технике коллаж, в графических техниках (гуашь, акварель).
Раздел 6. Выразительные средства	7	Разработка разворота книги с иллюстрацией и учетом всех требований к книге, необходимо определить стилистику оформления.
Раздел 7. Тематическая иллюстрация	7	Разработка иллюстрации для детского произведения (авторская графика).
Раздел 8. Символизация в иллюстрации	7	Сюжет, раскадровка, эскизы. Необходимо определиться с форматом и визуальным образом иллюстраций. Выстроить книгу по ритму.
Раздел 9. Современные приемы подачи визуального ряда в книге и журнале	7	Разработка обложки и разворот детской книги с авторской графикой. Основная программа: 28 10 Illustrator. Вспомогательная программа: Corel Draw, Photoshop.
Итого:	56	Экзамен

3 Список рекомендуемых источников

3.1 Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Декоративная графика: практикум по дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А.Н. Дрозд. - Кемерово: Кемеров. гос. инт культуры, 2018. - 60 с. - ISBN 978-5-8154-0418-2. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1041163

2. История орнамента: учебное пособие / Л. М. Буткевич. – Москва: ВЛАДОС, 2017. - 267 с. – ISBN 978-5-691-00891-7. – Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1046941 - Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1046941

3. Основы дизайна и проектно-графического моделирования: учеб. пособие / Н. С. Жданова. - Москва: ФЛИНТА, 2017. - 196 с. - ISBN 978-5-9765-3397-4. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1047245

4. Шрифтовая графика : учеб. наглядное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Е.А. Безрукова. Г.Ю. Мхитарян. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 130 с. - ISBN 978-5-8154-0407-6. - Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1041649 12

Дополнительные источники:

1. Бесчастнов Н. П. Черно-белая графика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Художественное проектирование текстильных изделий" /Н.П. Бесчастнов. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. - 271 с.: ил. - (Изобразительное искусство).

2. Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве / Бакштейн И.; Ред. серии Ельшевская Г. - М.:НЛО, 2015. - 464 с.: 60x90 1/16. - (Очерки визуальности) (Обложка) ISBN 978-5-4448-0241-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/541317

3. Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков, М. В. Шпакова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 398 с. 5. Элам К. Графический дизайн. Принцип сетки / Элам Кимберли – СПб.: Питер, 2014. – 120 с.: ил. 6. Феличи Дж. Типографика: шрифт, верста, дизайн. Пер. с англ. и коммент. / С.И. Пономаренко. – СПб.: БХВ – Петербург, 2013. – 496 с.: ил.

4. Пендикова И.Г. Графический дизайн: стилевая революция. Монография. М.: магистр; ИНФРА – М – 2016, с. 160.

3.2 Периодические издания

1. www.ergonomics.org Журнал «Ergonomics», Издательство Proquest Academic Research. Великобритания,
2. «Проект Россия» (http://prorus.net/),

3.3 Ресурсы сети Интернет

1. Официальный сайт Министерства Культуры Российской Федерации http://mkrf.ru
2. Museum of Modern Art (Moma), официальный сайт http://www.moma.orgi
3. Museum fuer Moderne Kunst, официальный сайт http://www.mumok.at
4. Musee d'Orsay, официальный сайт http://www.musee-orsay.fr
5. Вашингтонская галерея, официальный сайт http://www.nga.gov
6. Галерея Тейт, официальный сайт http://www.tate.org.uk
7. Галерея Барбикян, официальный сайт http://www.barbican.org.uk
8. Музей Метраполитан, официальный сайт http://www.metmuseum.org
9. Виртуальный гид по Государственному Русскому музею http://rmtour.ru/rus
10. Информационный портал Артинфо http://www.artinfo.com

4. Методические рекомендации:

Слушателю рекомендуется идти от изучения теории того или иного вопроса к практике: от лекционного материала и выполнения самостоятельной

работы – к практическим занятиям под руководством педагога, а затем опять – к выполнению самостоятельной работы.

В качестве общих рекомендаций, относящихся к начальному курсу следует отметить:

На каждом этапе обучения, в каждом задании быть как можно требовательнее к рисунку и эскизу. Уверенный рисунок и хороший эскиз – решающее условие успеха в работе.

В процессе обучения полезно обращаться к оригиналам, выполненным художниками и составляющим методический фонд кафедры.

В результате изучения дисциплины слушатель получает специальные базовые знания в области книжной иллюстрации, продуктивную и качественную подготовку, которая необходима ему для получения основ художественного мастерства с целью дальнейшего его применения при выполнении и аттестационной работы, которая возможна лишь при условии наличия достаточных знаний, сформированных в результате изучения дисциплины.

Дисциплина наглядно демонстрирует поэтапный подход к процессу подготовки будущего специалиста к решению профессиональных задач в сфере искусства книги, приобретение основных знаний и практических навыков для создания иллюстраций во всей полноте и сложности их уникальных изобразительных и технологических возможностей, расширения уровня знаний студента, которые позволят ему выразить в своих художественных произведениях сюжетные, композиционные и пластические идеи литературного произведения.

Методика освоения искусства книги отрабатывается на последовательном и поэтапном развитии всего процесса: от эскиза – через проработку деталей – к выполнению рисунка, созданию авторской иллюстрации и дальнейшим изготовлением книги.

Преподавание дисциплины является важной составной частью всего учебного процесса, продолжением и развитием дисциплин «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Композиция». Перед слушателями ставятся задачи дальнейшего совершенствования навыков для использования полученных знаний при создании иллюстраций.

Во время прохождения курса слушатели изучают лучшие образцы классического отечественного и зарубежного художественного наследия.

В процессе работы над композицией книжной иллюстрации и оформлением книги педагог должен воспитывать у студента сознательное отношение к изображению натуры, основанное на глубоком и всестороннем ее изучении.

Каждый семестр заканчивается практическими навыками под руководством педагога, который должен, в случае необходимости, практически исправлять ошибки студентов.

Преподаватель должен строго следить за последовательностью методического ведения работы и требовать от студента ее профессиональной завершенности.