

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

« 29 » июня _____ 2021 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.02 Иллюстрация в дизайне

Учебный план: 54.04.01_Дизайн рекламы №2-1-72.plx

Кафедра: **16** Дизайна рекламы

Направление подготовки:
(специальность) 54.04.01 Дизайн

Профиль подготовки: Дизайн рекламы
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
1	УП	68	75,75	0,25	4	Зачет
	РПД	68	75,75	0,25	4	
Итого	УП	68	75,75	0,25	4	
	РПД	68	75,75	0,25	4	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1004

Составитель (и):

Доцент

Киргизов
Виталиевич

Юрий

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна рекламы

Сухарева Алина
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Сухарева Алина
Михайловна

Методический отдел: Макаренко С.В.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области иллюстрации в дизайне.

1.2 Задачи дисциплины:

- Рассмотреть основные, исторически сложившиеся, направления формообразования иллюстрации.
- Раскрыть принципы иллюстрирования в разработке художественного образа книги.
- Показать особенности художественного иллюстрирования, связанные с авторским замыслом, стилистическими задачами, ориентированностью на возраст читателя, технологией, издательскими требованиями и т.д.
- Приобрести навыки работы с разнообразными художественными материалами, программами и техниками.
- Рассмотреть особенности соотношений вербальных и визуальных элементов в рекламе, и принципы композиции в иллюстрировании рекламы.
- Выработать навыки художественного иллюстрирования журналов и газет.
- Изучить особенности создания визуального образа для современной обложки журналов, буклетов, музыкальных альбомов.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

История и методология дизайна

Управление проектами

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: Способен осуществлять концептуальную и художественно-техническую разработку дизайн-проектов систем визуальной информации, идентификации и коммуникации в сфере рекламы и СМИ

Знать: разнообразные графические приемы для создания иллюстраций в дизайне; основные этапы создания иллюстрации в рамках дизайн-проекта; методы организации творческого процесса дизайнера; принципы и технологии реализации дизайн-проекта.

Уметь: выполнять иллюстрации на высокохудожественном уровне с применением различных приемов и техник; применять иллюстрацию при разработке комплексного дизайн-проекта.

Владеть: художественными техниками и приемами компьютерной графики для создания иллюстраций при помощи профессиональных графических редакторов.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Иллюстрация - история, традиции и современность.	1				
Тема 1. История книжной иллюстрации и современные формы иллюстрирования. Теоретические, технологические и художественные основы иллюстрации в печатных изданиях (книжной, журнальной, газетной графике) и цифровой среде (интернет).		8	9	ГД	
Тема 2. Техники и приёмы создания иллюстрации. Краткий ознакомительный обзор работы с художественными материалами, техниками, программами. Уникальная графика (карандаш, уголь, пастель; тушь, лайнер, перо, рапидограф; гуашь и акрил), коллаж, digital-иллюстрации (цифровая живопись, векторная графика, 3D иллюстрация).		8	9	ГД	П
Раздел 2. Элементы художественного оформления. Использование художественных приемов и средств.					
Тема 3. Работа над иллюстрацией. Выбор композиции в зависимости от целей и задач издания. Принципы сбалансированности, направленности взгляда и целостности.		8	9	ГД	П
Тема 4. Работа над элементами художественного оформления. Цвет и форма в дизайне. Цвет в иллюстрации. Цветовой ритм, баланс.		8	9	ГД	
Раздел 3. Иллюстрация в книжном печатном издании.					
Тема 5. Особенности работы дизайнера в процессе верстки книжного издания. Иллюстрации в композиции книжного издания. Выбор и конструирование модульной сетки издания. Работа над макетом книжного проекта.		9	9	ГД	П
Тема 6. Верстка. Страница и разворот в композиции книги. Макет издания. Структура книги. Входная часть, книжный блок в макете книги. Визуальное решение и ритм на обложке, переплете, форзаце и титульном листе.		9	10	ГД	
Раздел 4. Иллюстрации в журнальной, газетной и иной (не книжной) форме.					
Тема 7. Иллюстрации в рекламе, журнальная и газетная графика. Специфика и особенности. Композиция рекламной иллюстрации. Шрифт и иллюстрация в рекламе. Акцидентный шрифт, взаимосвязь иллюстрации и текста в рекламе.		9	10	ГД	П

Тема 8. Дизайн обложки книг, журналов, буклетов. Традиции и новаторство. «Обложка — это маленький постер...». Исследование тенденций современного искусства в области графического дизайна, поиск новаторских решений, нестандартного использования материалов в создании иллюстрации в дизайне.	9	10,75	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	68	75,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине	68,25	75,75		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-3	<p>Дает определение основным этапам разработки иллюстрации в рамках дизайн-проекта, особенностям композиционного построения иллюстрации, графическим технологиям и приемам, используемым в разработке иллюстрируемого проекта.</p> <p>Анализирует исторические образцы выдающихся мастеров в иллюстрации различных изданий разных эпох.</p> <p>Выбирает профессиональные технические приемы и использует выразительные графические средства в учебном дизайн-проекте.</p> <p>В создании иллюстративной серии использует разнообразные графические техники и приемы, с учетом тональных и колористических особенностей и выполняет иллюстрации на высокохудожественном уровне.</p> <p>Использует и комбинирует различные художественные материалы: карандаш, тушь, акварель, темпера, гуашь и т.п., а также художественные приемы и техники компьютерной графики при помощи профессиональных графических редакторов, вводит элементы исполнения в авторской технике.</p>	<p>Вопросы для устного собеседования</p> <p>Практико-ориентированные задания</p>

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, способен правильно применить основные методы и инструменты при решении практических задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.	
Не зачтено	Обучающийся не может изложить значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, допускает неточности в формулировках и доказательствах, нарушения в последовательности изложения программного материала; неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические	

	задания.	
--	----------	--

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

Формулировки вопросов	
Семестр 1	
№ п/п	
1	Истоки и исторические особенности книжной иллюстрации. Теоретические основы книжной графики. Какие известные примеры книжного дизайна вы можете назвать.
2	Что такое иллюстрации, их функции и роль в тексте.
3	Какова взаимосвязь художественного оформления и содержания книги.
4	Задачи иллюстрирования.
5	Виды и стили современной иллюстрации.
6	Виды иллюстраций, где их искать и как правильно использовать.
7	Формат книжного издания. Разнообразие элементов и их взаимодействие в создании единства книжного ансамбля.
8	Внешнее оформление книги. Каково функциональное значение обложки/переплета, форзаца и титульного листа. Ритм на входных элементах книги.
9	Страница и разворот в композиции книги. Основы зрительной организации плоскости.
10	Современные требования к шрифту в книжном издании. Роль шрифта в книге, основные особенности: акцидентный шрифт, организация блоков основного и дополнительного текста. Связь шрифта с иллюстрациями.
11	Принципы композиции в проектировании титульного разворота. Фронтиспис.
12	Иллюстрации и разновидности их верстки. Заставки и концовки.
13	Выбор сетки в зависимости от целей и задач издания. Этапы конструирования модульной сетки.
14	Значение цвета в оформлении книги. Цветовой ритм в пространстве книги. Каковы особенности использования цвета в дизайне детской и художественной литературы.
15	Роль цвета в иллюстрации. Цвет в дизайне. Сформулируйте основные цели и задачи при выборе цвета для творческого проекта.
16	Как цвет формирует изображение в иллюстрации. Приведите примеры. Перечислите основные современные тенденции цветовых решений в журнальной графике, рекламной иллюстрации, иллюстрациях, размещенных на интернет-платформах.
17	Как цвет влияет на человека, с точки зрения эмоционального воздействия.
18	Сформулируйте основные цели и задачи при выборе цвета для творческого проекта.
19	Роль контраста в современном оформлении печатных изданий. Способы создания контрастов в дизайне.
20	Принципы сбалансированности, направленности взгляда и целостности в решении композиции иллюстрации.
21	Признаки состоявшейся композиции.
22	Разнообразие графических средств и приемов в иллюстрировании книги. Привести яркие и оригинальные примеры художественного решения.
23	Специфические требования к оформлению разного рода книжной продукции. Особенности оформления учебников и детских книг.
24	В чем особенности и различия между документальными, художественно-образными и декоративно-орнаментальными иллюстрациями?
25	Основные правила и принципы верстки иллюстраций.
26	Особенности и различия искусства станковой графики и искусства книги.
27	Инновации в работе с художественными материалами. Современное использование материалов в проектировании книжного издания и новаторские решения. Эксклюзивный авторский проект.

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы) находятся в приложении к данной РПД

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется по факту представления всех выполненных проектных заданий и собеседования (ответы на вопросы).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Лавренко Г. Б.	Практика иллюстрирования книги	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20179169
Кириллова, О. С.	Иллюстрирование сказочной литературы для детей: методический аспект	Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена»	2016	http://www.iprbookshop.ru/44319.html
Лаптев В. В.	Дизайн-проектирование. Графический дизайн и реклама	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202045
Смирнова А. М.	Компьютерная графика и дизайн художественных изделий. Основы визуализации	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020404
Лавренко, Г. Б.	Практика иллюстрирования книги	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2017	http://www.iprbookshop.ru/102663.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Лавренко Г. Б.	Компьютерная графика	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20209374
Пименов В. И., Панасюк К. А.	Компьютерная графика и дизайн	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020180
Киргизов Ю. В.	Книжная графика и иллюстрация	СПб.: СПбГУПТД	2014	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=1957

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Русский музей [Электронный ресурс].URL: <http://ruseum.ru>
 Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru>
 Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL:<http://publish.sutd.ru>
 Дистанционные информационные технологии СПбГУПТД. [Электронный ресурс].URL:
<http://edu.sutd.ru/moodle/>
 Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс].URL:
<https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru/>
 Центральный выставочный зал "Манеж" [Электронный ресурс].URL: <https://manege.spb.ru/>
 Электронный каталог Фундаментальной библиотеки СПбГУПТД. [Электронный ресурс].URL:
<http://library.sutd.ru/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows
 Adobe Illustrator
 Adobe inDesign
 Adobe Photoshop
 Microsoft Windows 10 Pro

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

Приложение

рабочей программы дисциплины Иллюстрация в дизайне

наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.04.01 Дизайннаименование ОП (профиля): Дизайн рекламы**5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)**

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
Семестр 1	
1	<p>Сбор материала и компоновка мудборда:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Спланировать и осуществить поиск и сбор материала для проекта небольшого по объему книжного издания (детская книжка, пословицы поговорки, притчи и т.п.) на одну из тем семестра. Провести исследование, изучение собранного материала. 2. Сгруппировать, разложить по папкам собранный иллюстративный материал. 3. По итогам исследования из обработанного тематического материала собрать несколько мудбордов (не мелко, в А3 формат).
2	<p>Техники и приёмы создания иллюстрации.</p> <p>В разработке иллюстраций к нескольким семестровым темам, в целях освоения новых материалов, практиковать использование разнообразных графических средств и художественных приемов. Разработку иллюстраций вести средствами уникальной и цифровой графики.</p> <p>Разработка формакета (продумать и выполнить в индивидуальном дизайнерском проекте под руководством преподавателя):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Организовать работу над маленьким по объему книжным проектом (сказка, притчи, пословицы поговорки и т.п.). Спланировать, последовательность всех этапов разработки и (одна из тем семестра). 2. Сделать раскладку (формакет) книги по выбранной теме, определить формат, пропорции, ритм, общую тональность, цветовое решение. 3. Выполнить первоначальные наброски внешней и входной частей книги. 4. Выполнить первоначальные наброски и эскизы содержимого книжного блока: <ul style="list-style-type: none"> • решить композицию разворотов; • продумать рубрикации, решить навигационные элементы (колонтителы, колонлинейки, колонцифры, содержание); • определиться с характером шмуцтител, размером и количеством иллюстративного материала; • рассмотреть возможность включения декоративных элементов, буквиц, орнаментов и пр. 5. Продумать организацию выхода из книги, выполнить эскизы (оглавления, выходные сведения и т.д.).
3	<p>Внешнее оформление. Работа над иллюстрацией.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнить первоначальные наброски и эскизы графического решения обложки/переплета придерживаясь единого стиля проекта, соотносясь с художественным решением внутренней, части книги. 2. Проработать эскизы форзаца, титульного разворота и иллюстративной серии проекта. Определить стилистику, характер композиции, ритм, общую «тональность», цветовое и графическое решение издания. Выбор предопределяется анализом содержания авторского текста. 3. Проанализировать и на практике использовать в решении композиции орнаментальные, символические, эмблематические, тематические сюжетные элементы. 4. Разработать отдельные детали внешнего оформления, учитывая стилистику и особенности проекта.
4	<p>Осуществить проработку всех элементов художественного оформления. Разнообразие графических средств и художественных приемов в иллюстрировании книги.</p> <p>Цвет и форма в книге. Продумать акценты и цветовой ритм всей книги.</p>

	Разработать характер, эстетику серии иллюстраций к выбранному книжному проекту от эскизов до конечного варианта.
5	Осознать специфику иллюстрирования художественной литературы. Выполнить в размер оригинала итоговое решение серии иллюстраций. Работа с завершающей стадией работы над композицией, стилистикой проекта. Сформировать эстетически целостную серию иллюстраций.
6	В процессе разработки, на практике разобраться со спецификой верстки иллюстраций, системой навигации книжного издания. Доработать и сверстать небольшой иллюстрированный книжный проект в программе компьютерной вёрстки Adobe InDesign. Разработать дизайн авторской закладки в стилистике проекта. Распечатать проект к итоговой семестровой подаче.
7	Исследовать тенденции современного искусства в области графического дизайна, поиск нестандартных решений, нестандартного использования материалов, создание эксклюзивного авторского макета. Обложка в полиграфическом издании (обложка Fashion-журнала) Отдельные детали оформления обложки: Иллюстрация, заголовок (название), текстовой (информативный) блок. Этапы выполнения: 1. Выполнить первоначальные наброски и эскизы графического решения обложки. 2. Выбрать средства графического решения (традиционная или компьютерная графика). 3. Разработать дизайн обложки на избранную тему с учетом стилевых особенностей проекта, формата, ритмики, планируя и соотносясь с тематическим решением полиграфического издания. 4. Определить характер композиционной структуры, ритм, общую «тональность», цветовое решение обложки в формате, выбранном для издания. 5. Проанализировать и на практике использовать в решении композиции орнаментальные, символические, эмблематические, тематические сюжетные элементы. 6. Распечатать к итоговой подаче дизайн обложки на лист А3 формата.
8	Обложка музыкального альбома, диска Отдельные детали оформления обложки: Иллюстрация, заголовок (название), текстовой (информативный) блок. Этапы выполнения: 1. Выполнить первоначальные наброски и эскизы графического решения обложки. 2. Выбрать средства графического решения (традиционная или компьютерная графика). 3. Разработать дизайн обложки на избранную тему с учетом стилевых особенностей проекта, формата, ритмики, планируя и соотносясь с особенностями музыкального проекта. 4. Определить характер композиционной структуры, ритм, общую «тональность», цветовое решение обложки в формате, выбранном для издания. 5. Проанализировать и на практике использовать в решении композиции орнаментальные, символические, эмблематические, тематические сюжетные элементы. 6. Выбрать стилистическое решение обложки, графику проекта (линейную, объемную (3D), пространственную, фактурную, цветовую, и т.д.). Выбор предопределяется анализом содержания музыкального альбома. 7. Распечатать к итоговой подаче дизайн обложки в размер оригинала.