

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.28

Практика иллюстрирования книги

Учебный план: 2026-2027 54.05.03 ВШПМ Графика ОО №3-1-58.plx

Кафедра: **7** Графики

Направление подготовки:
(специальность) 54.05.03 Графика

Профиль подготовки: 54.05.03 специализация N 4 "Художник-график (оформление
(специализация) печатной продукции)"

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная Практ. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
7	УП	48	23,75	0,25	2	Зачет
	РПД	48	23,75	0,25	2	
8	УП	51	20,75	0,25	2	Зачет
	РПД	51	20,75	0,25	2	
9	УП	48	23,75	0,25	2	Зачет
	РПД	48	23,75	0,25	2	
10	УП	68	49	27	4	Экзамен
	РПД	68	49	27	4	
Итого	УП	215	117,25	27,75	10	
	РПД	215	117,25	27,75	10	

Санкт-Петербург
2026

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.05.03 Графика, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1013

Составитель (и):

Заведующий кафедрой

Лавренко Галина
Борисовна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой графики

Лавренко Галина
Борисовна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Лавренко Галина
Борисовна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области практического иллюстрирования печатных изданий, овладения способностью собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности.

1.2 Задачи дисциплины:

- Систематизировать приобретенный комплекс знаний методических основ изобразительного искусства
- Осознать структурные закономерности творческого процесса
- Понять пластические качества разнохарактерных изображений, роль художественных материалов в творческом процессе.
- Приобрести навыки самостоятельной творческой работы, уметь пользоваться необходимыми документальными научными материалами, подбирать требуемый в процессе работы материал.
- Овладеть практическими навыками исполнения основных видов познавательных изображений разного назначения и в разных техниках
- Изучить основные технические приемы исполнения оригиналов иллюстраций и методы конструирования различных видов издательских макетов на уровне качества приближенного к издательским требованиям
- Овладеть методикой проектирования и исполнения оригиналов и макетов, наиболее распространенных видов печатной продукции на уровне качества приближенного к издательским требованиям.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Живопись

Рисунок

История отечественного арт-рынка

Производственная практика (музейная практика)

Декоративно-прикладная графика

Специальный рисунок

Основы композиции

Перспектива

Компьютерная графика

Художественно-техническое редактирование специальных изданий

Техника печатной графики

Пластическая анатомия

Искусство шрифта

Основы векторной и растровой графики в дизайне

Теория композиции

Учебная практика (ознакомительная практика)

Производственная практика (технологическая практика)

Композиция изданий

Информационные технологии

Методика научных исследований и арт-рынок

Учебная практика (пленэрная практика)

Графический дизайн

Основы галерейного дела

Компьютерные технологии в издательских процессах

История печатно-графического искусства и книги

Классическая акварель

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен осуществлять творческий замысел в области оформления печатной продукции на высоком профессиональном уровне, используя чувственно-художественное восприятие, образное и креативное композиционное мышление средствами изобразительного искусства

Знать: - способы создания законченного художественного образа печатного издания, варианты стилистического и технического решения творческой задачи

Уметь: использовать материалы и инструменты для создания творческого произведения, сочетая графические техники и компьютерные технологии

Владеть: - Навыками образного и композиционного мышления, способностью интерпретировать, экспериментировать и проявлять креативность при создании авторского образа с эксклюзивной идеей исполнения

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	гр (курс для	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
---	--------------	-------------------	-----------	------------------------	-------------------------

		Пр. (часы)			
Раздел 1. Общие принципы и методики оформления учебных изданий	7				КПр
Тема 1. Учебные издания. Специфика обучающих изданий для различных возрастных и квалификационных уровней читателей. Читательский адрес издания. Определение возрастного, образовательного, гендерного ценза читательской аудитории. Особенности смысловой организации изображений и текста. Особенности верстки учебных изданий. Материальные средства полиграфического исполнения и санитарные нормы.		12	6	ИЛ	
Тема 2. Иконические и познавательные изображения. Роль иллюстраций в обучающем издании. Понятие и роль иконических изображений. Понятие и роль познавательных изображений. Создание циклов иллюстраций.		10	6	ИЛ	
Раздел 2. Общие принципы и методики оформления научно – популярных изданий					КПр
Тема 3. 3.Научно-популярные издания. Различные типы научно – популярной литературы. Сбор материала в области мировой и отечественной науки и культуры. Характеристика наиболее выразительных средств для создания художественно-технического оформления книжного издания.		12	5,75	ИЛ	
Тема 4. 4.Образное решение научно-популярного издания. Художественно – технические средства исполнения познавательных изображений и приемы работы с ними. Особенности книжной композиции и использование ее в оформлении изданий с различными видами иконических сообщений.		14	6	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		48	23,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 3. Общие принципы иллюстрирования изданий детской литературы	8				КПр
Тема 5. 5. Издания детской художественной литературы как особый вид издательской продукции. Различные типы изданий детской литературы. Ее образные свойства и изобразительные возможности иллюстрирования. Возрастные группы детской читательской аудитории, возрастная специфика психологии восприятия. Особенности использования стандартных и нестандартных форматов в изданиях для разновозрастных групп.		12	5	ИЛ	

Тема 6. 6. Особенности познавательных изображений для детей. Эмоциональная окраска восприятия детской литературы. Художественно-образные иллюстрации. Цветная и черно-белая иллюстрация. Особенности смысловой организации изображений и текста в детской книге.		12	5	ИЛ	
Раздел 4. Техника уникальной графики.					
Тема 7. Этапы и последовательность выполнения иллюстраций. Выбор сюжетов для иллюстрирования, сбор материала. Этапы выполнения композиции. Выполнение форэскизов, выполнение тонального эскиза(картон). Цветовой эскиз и его особенность в детской литературе.Разработка образов персонажей, характерные позы персонажей, изображение эмоций.		13	5	ИЛ	
Тема 8. Материалы графики и ее полиграфического воспроизведения. Традиционные и современные материалы уникальной графики. Особенности использования стандартных и нестандартных форматов в изданиях для разновозрастных групп. Применение компьютерной графики в книжной иллюстрации. Традиционные и современные полиграфические материалы. Санитарные нормы для изданий детской и юношеской литературы.		14	5,75	ИЛ	КПр
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		51	20,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 5. Художественно-техническое оформление драматических произведений					
Тема 9. 9. Основные принципы работы с драматургическими произведениями. Специфика текста драматургического произведения. Особенности смысловой организации изображений и текста в изданиях драматургического произведения. Особенности верстки драматургического произведения. Подбор шрифтовых гарнитур и особенности строения и оформления рубрикации.	9	12	5	ИЛ	КПр
Тема 10. Издания драматургических произведений как особый вид издательской продукции.Анцидентные и стандартные шрифты. Особенности профессионального подхода к оформительским методам и приемам в сфере современного дизайна издания драматургии. Использование фотоматериалов и произведений истории искусств и культуры с точки зрения использования их в создании иллюстративного ряда в книжных изданиях.		12	5	ИЛ	
Раздел 6. Практическое выполнение иллюстраций к драматургическому произведению.					КПр

Тема 11. Способы иллюстрирования драматургии. Создание художественного образа драматургического произведения. Разработка образного решения системы персонажей. Сложные многофигурные композиционные схемы. Особенности изображения затекстового пространства. Использование уникальных и нестандартных графических материалов.		10	5,75	ИЛ	
Тема 12. Рекламное обеспечение издания драматургии. Рекламная роль внешнего оформления. Подарочные издания и специальные способы оформления переплетов. Разработка сувенирной продукции, сопровождающей издание. Освоение инновационных носителей образно-визуальной информации в сфере современного книжного дизайна		14	8	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		48	23,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Раздел 7. Особенности оформления книги альбомного типа					
Тема 13. 13. Основные принципы оформления книги альбомного типа. Виды альбомных изданий. Специфика подготовки альбомных изданий для различных возрастных и квалификационных категорий читателей. Особенности использования стандартных и нестандартных форматов в альбомных изданиях. Организация текстуального и визуального ряда в альбомных изданиях разных видов.	10	12	9	ИЛ	КПр
Тема 14. 14. Возможности наполнения видеоряда в альбомном издании. Сбор материала в области истории искусств и истории создания художественных произведений. Образная составляющая фотоматериалов. Авторская фотография. Методика работы с ретрофотографиями и дагеротипами. Методика работы с музейными объектами (живопись, прикладное искусство и пр.), особенности издания альбома репродукций.		14	10	ИЛ	
Тема 15. 15. Разработка художественного решения альбомного издания. Художественно – технические средства исполнения познавательных изображений и приемы работы с ними. Специфика сбора и обработки визуальной информации. Использование графических компьютерных пакетов для трансформации изобразительного ряда.		14	10	ИЛ	
Раздел 8. Авторский иллюстративный ряд в альбоме					КПр

Тема 16. 16.Авторские рисунки в технике уникальной графики. Графические материалы для альбомных изданий. Черно-белые и цветные иллюстрации. Рисованные заставки, концовки, оборочные иллюстрации. Художественное оформление колонтитулов и колонцифр. Акцидентные и каллиграфические шрифты.		14	10	ИЛ	
Тема 17. 17. Особенности работы с подарочными альбомными изданиями. Разработка макета малотиражного подарочного альбомного издания специальной стоимости. Виды репрезентативных изданий. Серийные альбомные издания. Сувенирная продукция рекламного назначения.		14	10	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		68	49		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		218,25	141,75		

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-2	Перечисляет способы создания законченного художественного образа печатного издания, комментирует, анализирует его, предлагает варианты решения выявленных проблем Предлагает способы конструирования оригинального дизайн-макета печатного издания, использует образные свойства и изобразительные возможности иллюстрирования книжных изданий Анализирует оригинальные приёмы иллюстрирования оригинального текста, создает авторский образ с эксклюзивной идеей исполнения	Вопросы к устному собеседованию Творческая работа Творческая работа

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Полный, аргументированный ответ, демонстрирующий глубину понимания задач искусства шрифта и умение использовать теоретические знания для решения творческих задач. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	Творческая работа: качество исполнения всех элементов композиционного построения, свидетельствующее о самостоятельности и правильной работе с материалами, инструментами и источниками. Содержание и качество исполнения полностью отвечает заданию. Работа представлена в установленные сроки.
4 (хорошо)	Ответ полный и правильный, основанный на проработке обязательных источников. В приведенных аргументах допущены несущественные ошибки. Учитываются баллы, накопленные в	Творческая работа: выполнена в необходимом объеме при отсутствии значительных ошибок. Подход к анализу обязательных элементов и материалов стандартный.
3 (удовлетворительно)	Ответ неполный, присутствуют пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, устранение которых требует наводящих вопросов. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	Творческая работа: задание выполнено полностью, но без проявления креативности мышления и с техническими ошибками.

2 (неудовлетворительно)	Требуется помощь экзаменатора при ответе на вопрос. Незнание значительной части материала и многочисленные существенные ошибки. Не учитываются баллы, накопленные в	Творческая работа: отсутствие собственного решения в исполнении. Ряд существенных ошибок в работе, указывающих на не владение учебным материалом.
Зачтено	Обучающийся твердо знает материал дисциплины, грамотно и аргументировано его излагает и способен правильно его применять при решении практических задач, используя рекомендованные технические средства и инструменты. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	Творческая работа: работа в целом выполнена в соответствии с заданием. Имеются отдельные несущественные ошибки в характере исполнения. Качество выполнения задания высокое или нарушены сроки представления работы.
Не зачтено	Обучающийся не может изложить значительную часть материала дисциплины, допускает неточности в знаниях. Не находит практического решения для выполнения творческой работы или выполняет ее без учета поставленной задачи. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	Творческая работа: отсутствие собственного решения в исполнении. Ряд существенных ошибок в работе, указывающих на не владение учебным материалом. Плагиат

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

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 7	
1	1 Перечислить виды обучающих изданий и требования к смысловой организации изображения и текста
2	2 Методы выработки проектного решения блок-макета учебного издания
3	3 Краткая характеристика видов познавательных изображений в учебных изданиях
4	4 Особенности оформления титульного листа, шмуктитулов и специальных страниц в учебных изданиях
5	5 Исторические примеры художественных произведений и возможности их использования при создании образного ряда иллюстраций
6	6 Виды выразительных средств для создания художественно-технического оформления научно-популярных изданий
7	7 Роль познавательных изображений в художественно-образном решении научно-популярных изданий
8	8 Техника исполнения познавательных изображений и используемые компьютерные программы
Семестр 8	
9	9 Специфика восприятия изображения детской аудиторией
10	10 Возрастные группы детской читательской аудитории
11	11 Психо - эмоциональное восприятие цветной иллюстрации в изданиях для детей
12	12 Закономерности смысловой организации текста и изображения
13	13 Уникальная графика в детских изданиях как средство отражения окружающей действительности
14	14 Окружающая действительность в контексте литературных произведений для детей
15	15 Графические материалы уникальной графики
16	16 Стандартные и нестандартные издания детской литературы
Семестр 9	
17	17 Специфика оформления драматургического произведения
18	18 Особенности оформления специальных страниц и верстки драматургического произведения
19	19 Современный книжный дизайн в изданиях драматургии
20	20 Отечественные традиции в изданиях драматургического произведения
21	21 Образное решение персонажей драматургического произведения

22	22 Возможности использования фотоматериалов и произведений из истории искусств для оформления драматургических произведений
23	23 Классификация рекламных печатных продуктов драматургических произведений
24	24 Инновационные носители образно-визуальной информации и возможности их использования в книжном дизайне
Семестр 10	
25	25 Классификация видов альбомных изданий
26	26 Стандартные и нестандартные форматы альбомных изданий. Привести примеры и перечислить
27	27 Образное содержание фотоматериалов и авторская фотография в создании художественного образа печатного издания
28	28 Особенности работы с изданиями, содержащими репродукции произведений мастеров изобразительного искусства и способы их интерпретации
29	29 Специфика сбора визуальной информации в художественном оформлении альбомов
30	30 Компьютерные технологии в обработке визуальной информации
31	31 Авторские рисунки в альбомных изданиях, особенности их применения
32	32 Область применения акцидентных и каллиграфических шрифтов в альбомных изданиях
33	33 Специфика подарочных альбомных изданий
34	34 Серийные и репрезентативные издания, сходство и отличия

5.2.2 Типовые тестовые задания

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 проходит в форме кафедрального просмотра выставки работ студентов, выполненных в течении семестра. Во время обхода студенту задаются вопросы по изученным темам.

Сообщение результатов обучающемуся производится непосредственно после выставления оценок на кафедральном обходе.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Барциц, Р. Ч.	Графическая композиция в системе высшего художественного образования. Вопросы теории и практики	Москва: Московский педагогический государственный университет	2017	http://www.iprbookshop.ru/79060.html
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

Храмова, М. В.	Декоративные приёмы и техники исполнения в графических композициях	Астрахань: Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2019	http://www.iprbookshop.ru/93077.html
Гамаюнов П. П., Ацбега Н. Т., Шкандрий Н. Я.	Графические материалы	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019173
Филимонова, А. В.	Художественный образ в книге: текст, иллюстрация, макет	Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена»	2024	https://www.iprbooks.hop.ru/145198.html
Аипова М. К., Джикия Л. А.	Модная иллюстрация	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019275
Бурчик, А. И.	Акварельная живопись	Минск: Вышэйшая школа	2022	https://www.iprbooks.hop.ru/129929.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Глазова, М. В., Денисов, В. С.	Изобразительное искусство. Алгоритм композиции	Москва: Когито-Центр	2019	http://www.iprbookshop.ru/88321.html
Богатырёва, Н. Ю.	Отечественные художники-иллюстраторы детской книги XX–XXI вв.	Москва: Московский педагогический государственный университет	2018	http://www.iprbookshop.ru/97756.html
Комаров С. В.	Графические материалы. Линогравюра. Техника и технология монотипии в подготовке эскизов для линогравюры	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3151
Кузнецова М. Р., Киргизов Ю. В.	Искусство скетчинга	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2025	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2025201
Лавренко Г.Б., Тютрин А.Ю.	Классическая акварель	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2024	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20249541
Евменова А. А., Фахрутдинов О. Н.	Практика иллюстрирования книги	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2972
Полозова А. И., Белая А. В., Юрьев Н. Г.	Графика в композиции	СПб.: СПбГУПТД	2016	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=3662
Белая А. В., Полозова А. И.	Техника станковой графики (гравюра)	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017332

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

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/>
 Русский музей [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.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

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

Практические занятия проходят в художественной мастерской, которая создана в целях формирования на кафедре графики современной материальной базы для реализации учебного процесса и творческой работы обучающихся и сотрудников кафедры на основе современных достижений науки и культуры.

Художественная мастерская предназначена для:

- проведения учебных и творческих работ в том числе с использованием живой модели;
- проведения практических занятий с обучающимися по живописи, рисунку, композиции, композиции изданий, пластической анатомии, теории композиции, практике иллюстрирования книги, технике печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография), искусству шрифта, основам визуальной коммуникации.
- осуществления практической подготовки обучающихся в рамках проведения учебной, производственной и научно-производственной практик в соответствии с программами практик в условиях выполнения обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по специальности 54.05.03 Графика (оформление печатной продукции)

Художественная мастерская оснащена мольбертами, подиумами, табуретками, софитами, современными настенными досками, гипсовыми слепками с античных образцов, анатомическими моделями, набором драпировок и реквизита.

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

Приложение

рабочей программы дисциплины «Практика иллюстрирования»

наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.05.03 Графика

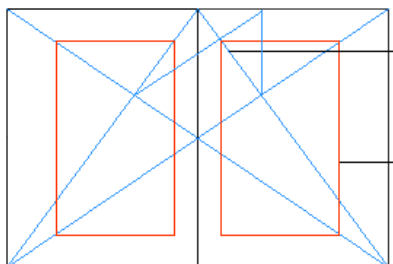
наименование ОП (профиля): Художник – график (оформление печатной продукции)

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

РАЗДЕЛ 1

К просмотру обучающийся должен представить 50% выполненного задания по разработке элементов научно-популярного издания, включая специальные страницы и эскизные варианты обложек.

1. Схематическая разработка принципиального макета учебного издания.
2. Выполнение эскизов всех необходимых элементов учебного издания, обложек.
3. Поиск, обработка и подготовка всего иллюстративного ряда.
4. Работа с текстовыми файлами и подготовка их в соответствии с техническими требованиями для работы в программе верстки.

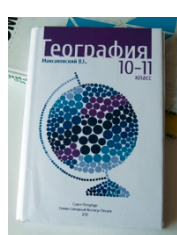

Во время проведения просмотра обучающиеся представляют визуальные материалы, которые должны определить компетентность обучающегося в текущих решениях, принятых для выполнения творческого задания.

РАЗДЕЛ 2

К просмотру обучающийся должен представить 90% выполненного задания по разработке блок-макета учебного издания, включающего в себя обложку, форзац, титул, контртитул, шмуцтитул.

1. Черновой выклейной макет учебного издания.
2. Выполнение необходимых элементов учебного издания.
3. Построение модульной сетки с размещением всех необходимых элементов учебного издания в программе верстки.
4. Подготовка и разработка оригинал-макета в программе верстки.
5. Разработка нескольких вариантов обложки.

Во время проведения просмотра обучающиеся представляют визуальные материалы, которые должны определить компетентность обучающегося в текущих решениях, принятых для выполнения творческого задания.

РАЗДЕЛ 3

К просмотру обучающийся должен представить 50% выполненного задания по исполнению цикла иллюстраций к детской книге (16 полосных рисунков или 8 разворотов с иллюстрациями).

1. Разработка тематики иллюстраций соответствующей характеру литературного произведения и возрастной категории читателей.
2. Выполнение эскизов иллюстраций, композиционные схемы.
3. Образцы графических техник, разработанных для выполнения всего цикла иллюстраций (не менее 8 шт).
4. Эскизы иллюстраций (4 шт).

Во время проведения просмотра обучающиеся представляют визуальные материалы, которые должны определить компетентность обучающегося в текущих решениях, принятых для выполнения творческого задания.

РАЗДЕЛ 4

К просмотру обучающийся должен представить 90% выполненного задания по выполнению иллюстрирования детского издания. Это может быть стандартное издание детской литературы, книжка – трансформер, книжка – раскладушка или настольная игра. (16 полосных иллюстраций и рисунки для внешнего оформления издания).

1. Выполнение законченных оригиналов иллюстраций, иллюстраций соответствующих характеру литературного произведения и возрастной категории читателей.
2. Выполнение компьютерной обработки иллюстраций, масштабирование, композиционные схемы их ритмичного положения в детском издании.
3. Рисунки для внешнего оформления печатного издания и логическое их расположения в зависимости от его модульной формы или тематики.

Во время проведения просмотра обучающиеся представляют визуальные материалы, которые должны определить компетентность обучающегося в текущих решениях, принятых для выполнения творческого задания.

РАЗДЕЛ 5

К просмотру обучающийся должен представить 50% выполненного задания по выполнению иллюстративного цикла к драматическому литературному произведению (16 полосных рисунков или 8 разворотов с иллюстрациями)

1. Разработка тематики иллюстраций соответствующей характеру драматического произведения, возрастной и образовательной категории читателей.
2. Выполнение эскизов иллюстраций, композиционные схемы.
3. Образцы графических техник, разработанных для выполнения всего цикла иллюстраций (не менее 4 шт).
4. Эскизы иллюстраций (4 шт).
5. Схемы компоновки основного и вспомогательных текстов.

Во время проведения просмотра обучающиеся представляют визуальные материалы, которые должны определить компетентность обучающегося в текущих решениях, принятых для выполнения творческого задания.

РАЗДЕЛ 6

К просмотру обучающийся должен представить 90% выполненного задания по выполнению художественного оформления драматического произведения (16 полосных иллюстраций или 8 разворотов с иллюстрациями).

1. Готовые оригиналы иллюстраций, выполненные в соответствии с содержанием и эмоциональной направленностью литературного произведения (16 полосных иллюстраций).
2. Визуальное отражение возрастной и образовательной категории читателей, для которых книжное издание предназначено.
3. Группировка иллюстраций в макете согласно рубрикации (Не менее 8 разворотов)
4. Выполнение компьютерной обработки иллюстраций, масштабирование, композиционные схемы их специального ритмичного положения в издании драматического произведения.
5. Оформление титульных элементов (авантитул, титульный разворот, оглавление).
6. Отрисовка рисунка и компоновка названия на обложке и корешке книги.
7. Выполнение выклейного макета книжного издания драматического произведения.

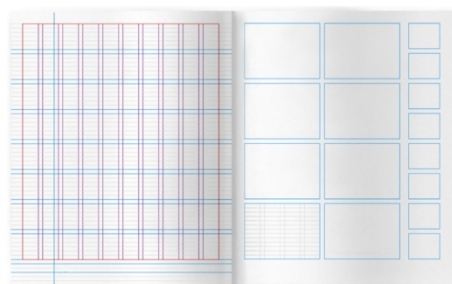

Во время проведения просмотра обучающиеся представляют визуальные материалы, которые должны определить компетентность обучающегося в текущих решениях, принятых для выполнения творческого задания.

РАЗДЕЛ 7

К просмотру обучающийся должен представить 50% задания по выполнению художественного оформления альбома на тему утверждённую преподавателем.

1. Схематическая разработка принципиального макета издания на свободную тему.
2. Разработка эскизов модульной сетки со всеми необходимыми навигационными элементами.
3. Подготовка распечатанных страниц с текстами и иллюстрациями, отражающих основную идею композиционного решения полосы набора (кегель, гарнитура, поля).
4. Создание всей необходимой библиотеки стилей.
5. Подготовка текстового материала, структурирование и форматирование.
6. Подготовка расчета модульной сетки в программе верстки.

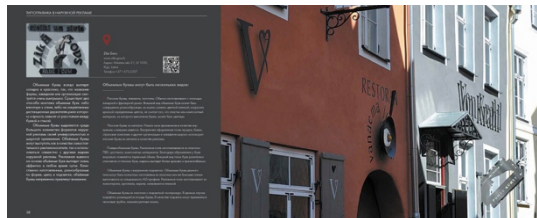

Во время проведения просмотра обучающиеся представляют визуальные материалы, которые должны определить компетентность обучающегося в текущих решениях, принятых для выполнения творческого задания.

РАЗДЕЛ 8

К просмотру обучающийся должен представить 90% задания по подготовке иллюстративного ряда и всего художественного оформления альбома.

1. Поиск, отбор и анализ всего иллюстративного ряда, который необходим для верстки.
2. Подготовка и обработка необходимого иллюстративного ряда в графических программах.
3. Разработка всех необходимых графических элементов для блока.
4. Разработка обложки, супер обложки и шмуцтитлов.
5. Подготовка в программе верстки макета альбома на выбранную тему.

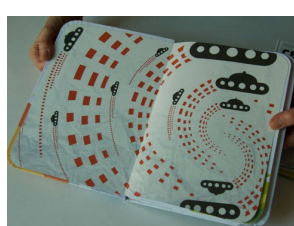
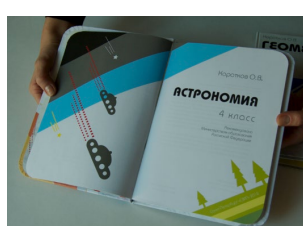
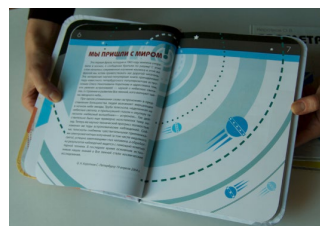

Во время проведения просмотра обучающиеся представляют визуальные материалы, которые должны определить компетентность обучающегося в текущих решениях, принятых для выполнения творческого задания.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ

7 семестр

Выполнение технического и художественного оформления учебного издания. Принципиальный макет, сверстаный в проектируемом формате издания, не менее 50 полос. Титульный разворот, оформление выходных данных, оглавления. Внешнее оформление серии обложек (обложка, форзац).

Работа над заданием включает:

1. Определение формата издания учебного издания на утвержденную тему;
2. выполнение всего необходимого графического оформления, включая, в зависимости от темы, таблицы и схемы;

3. разработку всей навигационной системы издания;
4. разработку и просчет модульной сетки, с учетом специфики издания;
5. разработку принципиального макета издания;
6. выполнение внешнего оформления издания по выбранной тематике;
7. Печать и выполнение выклейного макета книжного издания.

Творческое задание следует выполнить в полном объеме.

В работах должны быть отражено понимание основных принципов композиционного построения и креативность мышления. В работе следует организовать систему взаимосвязи шрифтовых блоков и иллюстраций с учетом творческого замысла, содержания литературного текста и композиционного единства всего художественного оформления.

Выполненные работы выставляются на кафедральный обход, результат оценивается коллегиально преподавателями кафедры.

8 семестр

Выполнение иллюстраций и художественного оформления книжного издания для детей.

Варианты оформления издания для детей

Работа над заданием включает:

- Определение формата и объема издания прозы на заранее утвержденную тему;
- выполнение цикла иллюстраций в уникальной графике;
- разработку принципиального макета издания;
- выполнение внешнего оформления издания по выбранной тематике;
- Печать и выполнение выклейного макета книжного издания.

Творческое задание следует выполнить в полном объеме.

В работах должны быть отражено понимание основных принципов композиционного построения и креативность мышления. В работе следует организовать систему взаимосвязи шрифтовых блоков и иллюстраций с учетом содержания литературного текста, творческого замысла и композиционного единства, соблюдать этапы проектирования издания.

Выполненные работы выставляются на кафедральный обход, результат оценивается коллегиально преподавателями кафедры.

9 семестр

Выполнение иллюстраций и художественного оформления драматического книжного издания.

Работа над заданием включает:

- Определение формата и объема издания прозы на заранее утвержденную тему;
- выполнение цикла иллюстраций в уникальной графике;
- разработку принципиального макета издания;
- выполнение внешнего оформления издания по выбранной тематике;

- Печать и выполнение выклейного макета книжного издания.

Творческое задание следует выполнить в полном объеме.

В работах должны быть отражено понимание основных принципов композиционного построения и креативность мышления. В работе следует организовать систему взаимосвязи шрифтовых блоков и иллюстраций с учетом содержания литературного текста, творческого замысла и композиционного единства, соблюдать этапы проектирования издания.

Выполненные работы выставляются на кафедральный обход, результат оценивается коллегиально преподавателями кафедры.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ЭКЗАМЕНУ

10 семестр

Выполнение иллюстраций и художественного оформления издания альбомного типа, печать блок-макета, состоящего не менее чем из 60 полос и обложки.

Работа над заданием включает:

1. Схематическую разработку макета издания на выбранную тему
2. подготовку текстовой и иллюстративной информации;
3. разработку модульной сетки в программе верстки;
4. подбор гарнитур, соответствующих стилистике;
5. разработку обложки, форзаца и всех специальных страниц;
6. печать и выполнение оригинал-макета издания для подачи.

Творческое задание следует выполнить в полном объеме.

В работах должны быть отражено понимание основных принципов композиционного построения и креативность мышления.

Выполненные работы выставляются на кафедральный обход, результат оценивается коллегиально преподавателями кафедры.