

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра живописи, графики и графического дизайна

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

Ю. А. Жадаев

2016 г.

Иллюстрация

Программа учебной дисциплины

Направление 54.05.03 «Графика»

Специальность «Графика»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
«20» 12 2016 г., протокол № 4

Заведующий кафедрой _____ «20» 12 2016 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования «22» 12 2016 г., протокол № 7

Председатель учёного совета _____ «22» 12 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«26» 12 2016 г., протокол № 7

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____	_____ (подпись)	_____ (руководитель ОПОП)	_____ (дата)
Лист изменений № _____	_____ (подпись)	_____ (руководитель ОПОП)	_____ (дата)
Лист изменений № _____	_____ (подпись)	_____ (руководитель ОПОП)	_____ (дата)

Разработчики:

Цыннова Валентина Васильевна, доцент кафедры живописи, графики и графического дизайна ФГБОУ ВО «ВГСПУ», член Союза художников России.

Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 16 ноября 2016 г. №1428) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» (специальность «Графика»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 26 декабря 2016 г., протокол № 7).

1. Цель освоения дисциплины

Цель формирования у студентов профессионального мастерства, необходимого в деятельности художника иллюстратора различных видов литературы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Иллюстрация» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Профильной для данной дисциплины является художественно-творческая профессиональная деятельность.

Для освоения дисциплины «Иллюстрация» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Живопись 1», «Живопись 2», «Искусство иллюстраций», «Искусство шрифта», «История отечественной литературы», «Общий курс композиции», «Рисунок 1», «Рисунок 2», «Дизайн книги», «История материальной культуры», «Каллиграфия», «Композиция изданий», «Станковая графика», прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (пенэр)», «Производственная практика (пенэр)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Живопись 2», «История зарубежной литературы», «Рисунок 2», «Дизайн книги», «Дизайн уникальных изданий», «Дизайн упаковки», «Композиция изданий», «Станковая графика», прохождения практики «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими, проявлять креативность композиционного мышления (ОПК-1);

– способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения (ОПК-2);

– способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта (ПК-4).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– исторические и современные знания о профессии иллюстратора и практический опыт творческой работы в этой области искусства книги;

уметь

– читать литературный текст и переводить словесное временное произведение действия в пространственную форму изобразительного искусства;
– подготовить свое произведение к полиграфическому исполнению;

владеть

– творческим методом создания образа.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		9 / 10
Аудиторные занятия (всего)	140	56 / 84
В том числе:		
Лекции (Л)	–	– / –
Практические занятия (ПЗ)	–	– / –
Лабораторные работы (ЛР)	140	56 / 84
Самостоятельная работа	148	88 / 60
Контроль	–	– / –
Вид промежуточной аттестации		ЗЧО / ЗЧО
Общая трудоемкость	часы	288
	зачётные единицы	8
		144 / 144
		4 / 4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Раздел 1. Изобразительные средства в иллюстрации	Тема 1.1. Иллюстрации тушью и чернилами. Тема 1.2. Иллюстрации акварелью и гуашью. Тема 1.3. Акварельная иллюстрация на историческую тему. Натуралистические иллюстрации. Тема 1.4. Рисунки для комиксов тушью и гуашью. Тема 1.5. Иллюстрации, выполненные фломастерами. Тема 1.6. Пастель и цветные карандаши. Тема 1.7. Повествовательная иллюстрация. Выполненная пастелью. Тема 1.8. Декоративные иллюстрации и цветные карандаши. Тема 1.9. Иллюстрации акриловыми красками. Тема 1.10. Иллюстрации для детей, выполненные акриловыми красками и др. материалами. Тема 1.11. Иллюстрации маслом.
2	Раздел 2. Трёхмерная иллюстрация. Техника повышенной сложности	Тема 2.1. Трёхмерная иллюстрация. Коллаж, фотомонтаж и трёхмерные изображения. Тема 2.2. Рельефная иллюстрация. Техника фотомонтажа. Декоративный коллаж. 2.3. Научно-техническая иллюстрация. 2.4. Компьютерная иллюстрация.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Раздел 1. Изобразительные средства в иллюстрации	–	–	56	88	144
2	Раздел 2. Трёхмерная иллюстрация. Техника	–	–	84	60	144

	повышенной сложности					
--	----------------------	--	--	--	--	--

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Кириллова, О. С. Иллюстрирование сказочной литературы для детей: методический аспект [Текст] : учеб. пособие / О. С. Кириллова ; Волгогр. гос. пед. ун-т. - 2-е изд., с изм. - Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 2006. - 175 с. - ISBN 5-88234-895-1; 71 экз. : 143-78..

2. Декоративные шрифты для художественно-оформительских работ [Текст] / сост. Г. Ф. Кликушин. - Изд. стер. - М. : Архитектура-С, 2009. - 287 с. : ил. - ISBN 978-5-9647-0049-4; 10 экз. : 242-06..

3. Таранов, Н. Н. Художественно-образная выразительность шрифтов [Электронный ресурс] : монография / Н. Н. Таранов ; Н. Н. Таранов. - Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет ; «Перемена», 2010. - 179 с. - ISBN 978-5-9935-0164-2..

4. Кириллова, О.С. Иллюстрирование сказочной литературы для детей: методический аспект [Электронный ресурс] / О. С. Кириллова. - Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 2016 ; Волгоград ; Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет : «Перемена», 2016, 2016. - 173 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Кириллова, О. С. Иллюстрирование сказочной литературы для детей: методический аспект : учеб. пособие / О. С. Кириллова ; Волгогр. гос. пед. ун-т. - Волгоград : Перемена, 2004. - 175 с. - ISBN 5-88234-606-1; 50 экз. : 125-70.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>.
2. Библиотека художественной литературы E–kniga.ru <http://pww.e–kniga.ru>.
3. Национальный сервер современной прозы <http://www.proza.ru>.
4. Национальный сервер современной поэзии <http://ww.stihi.ru>.
5. Электронно-библиотечная система IPRbooks - URL: <http://www.iprbookshop.ru/>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

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

1. Программное обеспечение: Adobe InDesign.
2. Программное обеспечение: Photoshop.
3. Программное обеспечение: Corel Draw.
4. Программное обеспечение: Page Maker.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Иллюстрация» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Слайды, CD, репродукции и оригиналы книг, необходимые для демонстрации в ходе лекционного курса.
2. Класс для индивидуальных консультаций и практических занятий.
3. Лаборатория эстампа, обеспечивающая возможность выполнения и печати основных техник гравюры, офорта и литографии.
4. Дисплейный класс, оснащённый персональными компьютерами, сканерами и цветными принтерами.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Иллюстрация» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Иллюстрация» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.

