

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)
ШКОЛА ИСКУССТВ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

«СОГЛАСОВАНО»

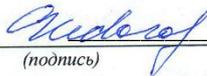
«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель ОП

Директор Департамента искусств и дизайна

(подпись)

Фомичева И.В.
(ФИО)

(подпись)

Федоровская Н.А.
(ФИО.)

«20» сентября 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Иллюстрация

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

«Графический дизайн»

Форма подготовки очная

курс 3 семестр 5

лекции час.

практические занятия час.

лабораторные работы 36 час.

в том числе с использованием МАО лек. /пр. /лаб. 18 час.

всего часов аудиторной нагрузки 36 час.

в том числе с использованием МАО 18 час.

самостоятельная работа 72 час.

в том числе на подготовку к экзамену 36 час.

контрольные работы (количество)

курсовая работа / курсовой проект семестр

зачет семестр

экзамен 5 семестр

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого ДВФУ по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн утвержденного приказом ректора ДВФУ 21.10.2016 № 12-13-2030

Рабочая программа обсуждена на заседании Департамента искусств и дизайна, протокол № 1 от «20» сентября 2018 г.

Директор Департамента искусств и дизайна доктор искусствоведения Федоровская Н.А.
Составители: ст. преподаватель Чурина Н.А.

Владивосток

2018

Оборотная сторона титульного листа РПУД

I. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:

Протокол от « _____ » _____ 20__ г. № _____

Заведующий кафедрой _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

II. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:

Протокол от « _____ » _____ 20__ г. № _____

Заведующий кафедрой _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

Аннотация

Рабочая программа учебной дисциплины «Иллюстрация» предназначена для бакалавров третьего курса обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиля «Графический дизайн».

Дисциплина «Иллюстрация» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока «Дисциплины (Модули)».

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. Учебным планом предусмотрены лабораторные работы 36 часов из них с использованием МАО 18 часов, самостоятельная работа 36 часов, в том числе на подготовку к экзамену 36 часов. Дисциплина реализуется на 3 курсе в 5 семестре.

Содержание дисциплины связано с изучением проблемы современной иллюстрации, осмысляемой как вид творческой деятельности, переходящей границы утилитарного потребительского смысла. Искусство иллюстрации приобретает самостоятельную художественную ценность, поскольку расширяет границы понимания текста, выступая в роли визуальной метафоры и предлагая собственную концепцию прочтения художественного или научного произведения.

Изучение дисциплины «Иллюстрация» базируется на знаниях и навыках, полученных при изучении и освоении дисциплин: «Академический рисунок», «Основы композиции», «Основы проектной графики», т.к. перечисленные дисциплины считаются пропедевтическими и служат основой для дисциплины «Проектирование в дизайне», являющейся связующим звеном большей части дисциплин.

Цель: Приобретение практических навыков в создании иллюстраций методом выстраивания художественной концепции на основе текстового и изобразительного материала в рамках определенной тематики издания.

Задачи:

- Дать представление об основных функциях иллюстративных изображений в изданиях различной направленности;

- Познакомить с выдающимися произведениями искусства иллюстрации прошлого и настоящего;
- Способствовать овладению технологией графических материалов;
- Сформировать умение передавать материальные характеристики предметного мира средствами графики;
- Способствовать развитию творческого мышления и воображения;
- Сформировать умение выражать идеи и сложные абстрактные понятия графической метафорой;
- Научить создавать комплексные иллюстрации для научно-популярных и художественных изданий.

Для успешного изучения дисциплины «Иллюстрация» у обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные компетенции:

- Способность к самоорганизации и саморазвитию...
- Владение приемами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями;
- Способность владеть рисунком и умением использовать рисунки в практике составления композиций.

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие профессиональные компетенции (элементы компетенций).

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции	
ПК-1 способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями.	Знает	принципы создания рисованных изображений для различного типа изданий; вопросы содержания художественной деятельности дизайнера.
	Умеет	работать с натуры и по представлению; самостоятельно определять технику рисунка и стиль изображения.
	Владеет	навыками создания новых зрительно воспринимаемых и предметно осязаемых форм на основе представления об особенностях изучаемого объекта. художественной деятельности.
ПК-2 способность обосновать свои предложения при разработке	Знает	Основы художественной передачи формы и сути объекта; Основные художественно-пластические признаки объектов, такие как цвет, графика, объем, пространство конструкция, материал, ритм,

проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи		контрасты.
	Умеет	анализировать объект, обобщать, выделять смысловые узлы, соотносить изображение с текстовым материалом, создавать комплексные иллюстрации для печатных и электронных изданий.
	Владеет	методами анализа и образной переработки визуальной информации; методами выстраивания художественной концепции на основе текстового и изобразительного материала в рамках определенной тематики издания; приемами системного сочетания различных познавательных изображений.

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

Теоретические занятия не предусмотрены.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

Лабораторные работы (36 часов.)

Лабораторная работа №1. Способы и средства изображения предметных форм. Зарисовки предметов быта. Кратковременные зарисовки с натуры и по представлению (**6 часов.**)

Цель: изучение строения, материала и характера предметных форм, получение навыков использования различных инструментов в процессе изображения несложных по форме предметов. Знакомство с основными требованиями и правилами кратковременных зарисовок.

Постановка задачи: выполнить кратковременные зарисовки несложных по форме предметов с использованием различных с использованием различных графических техник и материалов.

Порядок выполнения: последовательно выполнить 3 варианта несложных по форме предметов различными материалами: карандаш, маркер, перо, тушь.

Задание: выполнить 6 вариантов предметов быта.

Форма отчета: графическая работа.

Методические рекомендации: графическую работу выполнить на формате бумаги А3, подготовить инструменты и материалы (карандаш, маркер, перо, тушь).

Лабораторная работа №2. Ботаническая иллюстрация. Изображение растений. Общий вид, детали, фактура. (6 часов.)

Цель: изучение строения различных растений, характера формы, фактуры чтобы экспериментировать со способом изображения в иллюстративной практике.

Теоретическая часть: знакомство с основными характерными особенностями строения различных растений.

2. на формате бумаги А3 выполнить зарисовки различных растений.

Задание: изучить конструкцию различных растений.

Форма отчета: графическая серия.

Методические рекомендации: графическую работу выполнить на 3 листах формата бумаги А3, подготовить инструменты и материалы (перо, тушь, акварель, кисти).

Лабораторная работа №3. Изображение пейзажа по представлению с использованием различных живописных фактур. (6 час.)

Цель: создание иллюстративного изображения пейзажа на основе описания (текста) и организация взаимодействия изображения с белым пространством листа в рамках заданного формата. Расширение диапазона технических и композиционно-художественных приемов, чтобы экспериментировать со способом изображения в иллюстративной практике.

Задание: нарисовать три пейзажа с использованием текстур природных материалов.

Форма отчета: графическая серия.

Методические рекомендации: графическую работу выполнить на 3-х листах формата бумаги А3, подготовить инструменты и материалы (акварель,

круглые колонковые или синтетические кисти, цветные карандаши, пастель, печатная форма для монотипии).

Лабораторная работа №4. Анималистическая иллюстрация (10 часов.)

Цель: изучение характерных особенностей строения и пластики животных чтобы экспериментировать со способом изображения в иллюстративной практике. Освоение приемов художественной выразительности: стилизация, трансформация, типизация, схематизация, агглютинация, и др.

Задание: научиться рисовать животных учитывая признаки сходства и различия в их строении, пропорциях, характере движения; передавать связь пластики и эмоций.

Форма отчета: графическая работа.

Методические рекомендации: графическую работу выполнить на листе бумаги формата А2, где будут представлены все этапы творческого поиска; подготовить инструменты и материалы (акварель, круглые кисти, перо, тушь).

Лабораторная работа №6. Портрет писателя (8 часов.)

Цель: создать художественный образ, основанный на целостном восприятии личности писателя.

Теоретическая часть: художественный образ в иллюстрации. Приёмы художественной выразительности: стилизация, трансформация, типизация, схематизация, агглютинация, и др. Выразительные качества гравюры.

Задание: выполнить изображение с ярко выраженным образным содержанием.

Форма отчета: графическая работа.

Методические рекомендации: графическую работу выполнить на листе бумаги формата А3 в технике гравюры на картоне.

Лабораторная работа №7. Разработка персонажа и создание серии иллюстраций(12 часов.)

Цель: познакомиться с этапами создания персонажа с нуля для самостоятельной иллюстрации.

Теоретическая часть: Методы создание персонажа в иллюстрации.

Задание: выполнить ряд последовательных рисунков с развитием образа персонажа.

Форма отчета: графическая серия.

Методические рекомендации: значительную часть работы выполняют «от руки», затем переходят к обработке и дополнениям изображения на компьютере в программе Adobe Illustrator.

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Иллюстрация» представлено в Приложении 1 и включает в себя:

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию;

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению;

требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы;

критерии оценки выполнения самостоятельной работы.

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА

№	Контролируемые	Оценочные средства
---	----------------	--------------------

п/п	разделы / темы дисциплины	Коды и этапы формирования компетенций	текущий контроль	промежуточная аттестация	
1	Способы и средства изображения предметных форм. Изображение как способ отражения реальности. Знакомство с основными требованиями и правилами кратковременных зарисовок.	ПК-1	Знает	УО-1 Собеседование Вопросы № 1-5,	-
			Умеет	ПР-15 Творческое задание Задание № 1	-
			Владеет	ПР-15 Творческое задание Задание №1	-
2	Ботаническая иллюстрация. Изображение растений. Общий вид, детали, схемы ветвления. Освоение техники изображения различными материалами.	ПК-1 ПК-2	Знает	УО-1 Собеседование Вопросы № 6-10,	
			Умеет	ПР-15 Творческое задание №2-3	
			Владеет	ПР-15 Творческое задание №2-3	
3	Анималистическая иллюстрация. Знакомство с основными характерными особенностями формы, строения, пластики различных животных. Приёмы художественной выразительности: стилизация, трансформация, типизация, схематизация, агг-	ПК-1 ПК-2	Знает	УО-1 Собеседование Вопросы № 11-15,	
			Умеет	ПР-15 Творческое задание №4	
			Владеет	ПР-15 Творческое задание №5	

	лютинация, и др.				
4	Художественный образ в иллюстрации. Портрет писателя. Выразительные качества гравюры. Методы создание персонажа в иллюстрации.	ПК-1 ПК-2	Знает	УО-1 Собеседование Вопросы № 15-18	
			Умеет	ПР-15 Творческое задание №6	
			Владеет	ПР-15 Творческое задание №7	<i>экзамен</i>

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 2.

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

(электронные и печатные издания)

1. Бесчастнов, Н.П. Сюжетная графика / Н.П. Бесчастнов – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. –432с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14211.html>

2. Мелик-Саркисян.А.П. Кино. Графика: Альбом / Соколов С.М., Клейменова О.К., Архипов В.В. - М.:ВГИК, 2017. - 104 с.: ISBN 978-5-87149-210-9 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/966046>

3. Кириллова, О. С. Иллюстрирование сказочной литературы для детей: методический аспект [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. С. Кириллова. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2016. — 173 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44319.html>

4. Кузьмина, Т.М. Композиция [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.М. Кузьмина. — М. : МИПК, 2014. — 104 с. - ISBN 978-5-901087-35-0 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515128>

Дополнительная литература (печатные и электронные издания)

1. Стерхов, К.В. Мастера акварели. Беседы с акварелистами. От классики к современному искусству [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 128 с. — Режим доступа <https://e.lanbook.com/book/50699> — Загл. с экрана.

2. Сиднева Т.Б. Содержание и форма в искусстве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сиднева Т.Б.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012.— 40 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18685.html>.

3. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве: сборник научных статей [Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2016. — 308 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/79363>. — Загл. с экрана.

4. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. Современная версия / П. П. Гнедич. Москва : ЭКСМО, 2007. 847 с., [40] л. фотоил. <http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:389644&theme=FEFU>

5. Рисунок. Наброски и зарисовки: учебное пособие/В.С. Кузин. Москва: Академия, 2004. 231 с.
<http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:385208&theme=FEFU>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Доступ к базам данных осуществляется со всех компьютеров, подключенных к сети ДВФУ

1. Виртуальные коллекции Эрмитажа

<https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/collections?lng=ru>

2. <http://www.rusmuseum.ru/collections/> Виртуальные коллекции Русского музея

3. <https://www.guggenheim.org/collection-online> Виртуальные коллекции музея Соломона Гугенхайма
4. <https://skd-online-collection.skd.museum/> Государственные художественные собрания Дрездена
5. http://www.emuseum.jp/top?d_lang=en Коллекции национальных музеев Японии
6. <http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/collection-overview> Лондонская национальная галерея
7. <https://www.metmuseum.org/art/collection#!?offset=0&pageSize=20&sortBy=Relevance&sortOrder=asc> Метрополитен-музей
8. <https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works> Музей Прадо
9. <http://www.khm.at/de/objektdb/> Музей истории искусств в Вене

Перечень информационных технологий и программного обеспечения

Для теоретической части дисциплины студентами и профессорско-преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д), Adobe Acrobat Reader, Open Office, Skype, программное обеспечение электронного ресурса сайта ДВФУ, включая ЭБС ДВФУ.

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским составом используются следующие информационно справочные системы:

1. ЭБС ДВФУ - <https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/> ,
2. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" - <http://e.lanbook.com/> ,
3. Электронно-библиотечная система Znanium.com <http://znanium.com/>
4. Электронная библиотека "Консультант студента" - <http://www.studentlibrary.ru/> ,
5. Электронно-библиотечная система IPRbooks - <http://www.iprbookshop.ru/> ,
6. Информационная система "ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам" - <http://window.edu.ru/> ,
7. Доступ к Антиплагиату в интегрированной платформе электронного обучения Blackboard ДВФУ - <https://bb.dvfu.ru/> ,

8. Доступ к электронному заказу книг в библиотеке ДВФУ - <http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU> ,

9. Доступ к расписанию https://www.dvfu.ru/schools/school_of_arts_culture_and_sports/student/the-schedule-of-educational-process/ ;

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В работе со студентами используются разнообразные средства, формы и методы обучения (информационно-развивающие, проблемно-поисковые). В результате работы студенты должны показать высокий профессионализм, хорошее знание материала в рамках учебной программы; обладать речевой культурой и, в частности, свободным и грамотным владением профессиональной терминологией в области искусства иллюстрации. Работа студентов в процессе изучения дисциплины «Познавательные изображения» ведется по темам, представленным в программе курса и предполагает:

1. Изучение рабочей учебной программы в качестве основы и отправной точки для дальнейшей углубленной разработки рассматриваемых в рамках курса вопросов.
2. Знакомство с учебной, научной и научно-популярной литературой по общим вопросам изобразительного искусства и дизайна.
3. Работа с периодическими изданиями по проблемам в области научно-познавательной иллюстрации.
4. Посещение художественных выставок
5. Изучение и анализ творчества современных иллюстраторов и художников-графиков;
6. Выполнение набросков, эскизов, зарисовок, этюдов.
7. Подготовка к лабораторным занятиям.
8. Подготовка к семестровому экзамену-просмотру.

Учебный курс выстроен по принципу деятельности, сопровождающей разработку проекта на практике, что позволяет систематизировать учебный материал по данному предмету.

В процессе изучения материалов программы учебного курса предлагаются разнообразные формы работ: вводная теоретическая часть перед каждой новой темой, активная занятость на лабораторных работах, работа с учебной и научной литературой, выполнение практических заданий, обозначенных преподавателем.

Для большей результативности обучения уделяется достаточное внимание принципу межпредметных связей дисциплин, формирующим профессиональное исполнение дальнейших проектных задач.

Освоение дисциплины достигается путем описания и демонстрации различных методов. Аудиторная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Перед началом работы над изображением проводится небольшая беседа, в ходе которой разъясняются цели и задачи учебного задания. Беседа сопровождается демонстрацией работ студентов из методического фонда кафедры Графического дизайна и тематических иллюстраций по изучаемой теме.

В течение недели студенту необходимо выбрать время для работы с литературой в библиотеке.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Подготовка к зачету не должна занимать абсолютно все время. Внимание и концентрация ослабевают, если долго заниматься однообразной работой. Нужно отвлекаться от подготовки, чтобы избежать переутомления, но и не затягивать перерыв. Оптимально делать 10-15 минутные перерывы после 40-50 минут занятий.

Главное это распределение повторений во времени: повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, через 8-9 часов и через 24 часа.

В процессе обучения студенты знакомятся с материалами, применяемыми в работе.

Овладение профессиональными приемами – это работа с различными типами изображений, постоянное сравнение работы с натурой с разных точек зрения, последовательность в ведении работы: от общего к частному, через , детальную проработку – к обобщению – позволит учащимся достичь успехов в выполнении и учебных и творческих заданий.

Основное место в программе занимает натурная работа. Работая именно в этом направлении, при тщательном изучении природы, можно развивать умение видеть форму, чувствовать пропорции, цвет.

Особое место в дисциплине уделяется созданию предметных изображений, для которых характерно видимое сходство с реальным объектом.

Оригинальный рисунок создается не только с натуры, но и по предварительным зарисовкам, наброскам, наблюдениям и описаниям.

Речь идет не просто о практически самостоятельной реализации учащимися своего творческого замысла и потенциала посредством сформированных специальных умений и навыков, а о формировании компетенций, обеспечивающих связь обучения с художественно-изобразительной практикой и жизнью. Кроме того, приоритетное значение отдается развитию познавательного интереса учащихся, их коммуникативных умений. Как итог предполагается самореализация студентов не только в выполнении иллюстраций к определенному типу изданий, но и в представлении его «теоретического обоснования».

Лабораторные занятия акцентированы на наиболее принципиальных и значимых аспектах предмета и призваны стимулировать выработку знаний, умений и навыков в создании познавательных изображений и иллюстраций к научно-популярным изданиям. Выполняя учебные задания, студент осваива-

ет методы и приемы работы с художественными материалами, учится работать с инструментами и оборудованием.

Рекомендации по выполнению лабораторных работ

В создании рисованных изображений часто используется простой карандаш, но в основном в качестве вспомогательного материала. Значительная часть изображений выполняется пером и тушью. В рисунках пером линия и штрих являются главными изобразительными средствами. Линия определяет границы формы, а штрих служит для тональной разработки изображения.

Перовой рисунок требует высокого исполнительского мастерства, поэтому перед началом работы с предметными изображениями следует выполнить ряд упражнений для приобретения необходимых навыков в линейно-штриховой технике. Затем можно переходить к наброскам и зарисовкам, не требующим глубокой тональной разработки. Для создания быстрых изображений лучше всего подходит линия, благодаря своей простоте и великолепным пластическим свойствам. Линией можно описать конструкцию и форму предмета, ухватить его характерные черты, поймать движение. Линия даже может передавать объемно-пространственные свойства объекта за счет изменения толщины и степени резкости, но лучше для решения этой задачи использовать штриховку. Для того чтобы добиться чистоты и темноты тона, необходимо прибегать к перекрестному штрихованию с постепенным наложением и уплотнением тонального пятна. Упражнения в перовой технике могут быть весьма различны и по характеру, и по сложности штрихования. Рисунки пером хорошо передают нюансы формы, конструкцию и строение материала, фактурность, что придает им особую познавательную и эстетическую ценность.

Материалы для рисунка пером. К материалам перового рисунка относятся перо, тушь и бумага. Изучение технических свойств бумаги, пера и туши необходимо для каждого желающего рисовать в этой технике. Работа пером требует хорошее стальное гибкое перо, плотную, гладкую, хорошо подготовленную бумагу и тушь. Для выполнения коротких зарисовок и подробных

изображений хорошо подходит вечная ручка с чернилами. К другим инструментам можно отнести фломастер, тростниковое перо, гелиевую ручку, линер. Линер, состоит из баллончика для туши и стержня, внутри находится тонкая игла, благодаря которой происходит стабильная подача краски.

Предназначены они для письма, подписей, эскизов, тонкого черчения, обводки чертежей, оформления документов, прорисовывания мелких элементов.

Для рисунка пером нужна гладкая, плотная бумага белого цвета. Иногда используется цветная или специально подготовленная тонированная бумага. Рисунок, сделанный на цветной бумаге или слегка тонированной, выглядит более полным, насыщенным (особенно при наличии белого паспарту). Для того чтобы приготовить тонированную бумагу, ее сначала нужно натянуть на планшет, а потом смачивать тоном. Лучше всего подходят нейтральные тепло-серые и холодно-серые тона, которые можно получить из раствора чая, кофе, акварели. Таким образом, цветная бумага для рисунка пером является своеобразной дополнительной, тональной средой. *Мелованная бумага.*

Штрих и линия на этой бумаге приобретают наибольшую отчетливость.

Тушь ложится очень плотно и ровно. Но самое главное ее преимущество заключается в том, что по готовому рисунку возможна ретушь.

В научно-популярных изданиях часто используются цветные рисунки в качестве иллюстративного материала. В основном для создания изображений такого рода используются акварель и гуашь. Наиболее важными техническими свойствами всяких красок являются их структура, прозрачность, светлота, насыщенность и долговечность. Цвет краски определяется цветовым тоном, светлотой и насыщенностью. Со структурностью красок связана их прозрачность. Крупнозернистые краски - мало прозрачны; тонкие обладают значительной прозрачностью. Фактурные краски придают цвету большую осязаемость, предметность, материальную прочность, убедительность. Тонкие краски придают цвету воздушность и нежность.

Материалы для цветных изображений. Акварель является наиболее популярным материалом в иллюстративной практике, благодаря своим качествам

передавать тончайшие нюансы цвета и света. Для работы акварелью требуется белая, прочная фактурная бумага. Она содействует равномерному нанесению красочного слоя и прочному сцеплению частиц краски с бумагой. *Цветные восковые карандаши* применяются для нанесения контура и передачи фактурных поверхностей, архитектурных деталей, акцентировки формы и т.д. *Акварельные чернила* используют в создании миниатюрных изображений, где необходима максимальная насыщенность, яркость, прозрачность, тонкость красок, рассматриваемых на близком расстоянии.

Пастель. Пастель может применяться как самостоятельная техника, так и в качестве дополнительного материала в акварельных рисунках. Пастель придает предметам бархатистую матовую фактуру, сглаживает цветовые переходы, смягчает общий характер формы.

Рекомендации по работе с литературой

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу научные работы по теории иллюстрации, научно-популярные статьи по проблемам графического искусства, виртуальные графические работы известных иллюстраторов. Результаты работы с изображениями обсуждаются на практических занятиях, посвященных соответствующим темам.

Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной и справочной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется на лабораторных занятиях с помощью разбора графических работ и их коллективного обсуждения.

В процессе изучения дисциплины студент обязан обратиться к списку литературы, представленной в программе дисциплины. При устных ответах на занятиях и демонстрации творческих заданий необходимо аргументированно объяснять путь их решения и учиться навыкам ведения профессиональных дискуссий, оперируя различными авторитетными источниками, в том числе представленными в списке литературы.

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе студентов.

Особое место среди основных видов занятий, предусмотренных учебным планом, занимает самостоятельная работа. При самостоятельном изучении дисциплины следует пользоваться графиком организации самостоятельной работы студентов из Приложения 1.

Самостоятельная работа бакалавра предполагает закрепление практического материала; изучение материала, не рассмотренного на аудиторных занятиях; доработку практических заданий, начатых на лабораторных работах; работу над эскизами, зарисовками; подготовку презентаций проектов, самопроверку знаний, и др.

Приступая к самостоятельному изучению вопросов, студенту необходимо определить их место в программе курса, ознакомиться с содержанием каждой темы, а также списком информационных источников, рекомендованных для изучения указанных вопросов. Прежде всего, необходимо изучить литературу по соответствующей теме, обращая внимание на наиболее важные моменты, определяющие понимание соответствующего раздела.

При изучении курса самостоятельно и при подготовке к практическим занятиям следует обратить внимание на основные вопросы, обозначенные преподавателем в программе дисциплины.

Рекомендации по подготовке к экзамену и зачету

Существуют общепринятые правила подготовки и сдачи студентами экзаменов. Готовиться к экзамену необходимо в течение всего учебного времени, начиная с первого дня очередного семестра: вся работа студента на лекциях, лабораторных работах и т.п. это и есть этапы подготовки студента к экзамену. Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобретение новых знаний, сколько на закрепление ранее изученного материала и повторение. Сумму полученных знаний студенту перед сессией надо разумно обобщить, привести в систему, закрепить в памяти, для чего ему надо использовать учебники, лекции, методические пособия и

различного рода руководства. Повторение необходимо производить, но разделам, темам. Дополнительно к изучению конспектов лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» материала для экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины.

При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до состояния понимания материала и самостоятельно выполнить по несколько графических заданий из каждой темы.

К экзамену допускаются студенты, выполнившие требования программы курса и не имеющие задолженностей по практической части курса. Успеваемость студентов проверяется по их теоретической и практической подготовленности в форме экзамена, предусмотренного учебным планом. Текущий учет представляет собой систематическую проверку лабораторных и самостоятельных работ.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Иллюстрация» представлено в Приложении 1 и включает в себя:

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию;

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению;

требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы;

критерии оценки выполнения самостоятельной работы.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Работы по темам рекомендуется выполнять в материале, используя натуральный, библиотечный фонд ДФВУ; в мастерской необходимо оборудовать специальный стол для палитры, кистей, воды, бумаги, туши, красок и других

вспомогательных инструментов рисования, учебные мольберты, стулья, мультимедийное оборудование.

Помещение укомплектовано специализированной учебной мебелью (посадочных мест – 40)

Оборудование:

плазма: модель LG FLATRON M4716CCBA

Проектор, модель Mitsubishi, экран

Эксклюзивная документ камера, модель Avergence 355 AF

Доска аудиторная

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, оснащенными туалетными комнатами, табличками информационно-навигационной поддержки.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

ШКОЛА ИСКУССТВ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

Иллюстрация

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Профиль «Графический дизайн»

Форма подготовки очная

**Владивосток
2018**

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п	Дата/сроки выполнения	Вид самостоятельной работы	Примерные нормы времени на выполнение	Форма контроля
1	2-15 неделя 5семестра	Подготовка к лабораторным работам	20	Предоставление заданий к лабораторным работам
2	2-15 неделя 5семестра	Подготовка к занятиям с использованием МАО	10	Устный опрос Творческое задание
3	2-15 неделя 5семестра	Изучение литературного источника по дисциплине	6	Устный опрос
4	2-15 неделя 5семестра	Подготовка к экзамену	36	Сдача экзамена

Характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению.

Самостоятельная работа студентов состоит из подготовки к лабораторным занятиям, включающей в себя изучение рекомендованной литературы, выполнение графических заданий, сбор и анализ тематического материала.

В графические задания входит:

выполнение набросков

коротких зарисовок

эскизов

этюдов

Подготовка к лабораторным работам

Самостоятельная работа студентов состоит из выполнения графических заданий и подготовке к лабораторным работам посредством выполнения тематических изображений. Графические задания представляют собой короткие зарисовки, наброски с натуры и эскизы к иллюстрациям. Полезно было бы в

качестве упражнений делать и зарисовки с натуры с элементами определенных формально-технических задач. В этом плане сам рисующий может себе самому ставить натуру с определенными задачами - на цвет, на форму, на силуэт и объем. Во время выполнения творческих работ всю самостоятельную деятельность по поиску решений следует начинать «в карандаше». Затем проработать наиболее художественно выразительный эскизный материал в цвете или монохромно с определением композиционного и цветового решения и только потом приступать к выбору материала и исполнению объекта, следуя технологическим особенностям практического творческого задания. Обсудить с преподавателем во время консультаций достоинства и недостатки выполненных вариантов.

Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной исторической литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется с помощью просмотра творческих заданий и самостоятельных работ.

Целями и задачами выполнения зарисовок являются:

- развитие наблюдательности, избирательного подхода к натурному и изобразительному материалу .навыков краткого изложения материала с выделением лишь самых существенных моментов, необходимых для раскрытия сути изображения;
- подготовка изобразительного материала для серии иллюстраций.

Целями и задачами выполнения набросков с натуры являются:

- развитие наблюдательности, избирательного подхода к натурному и изобразительному материалу
- умение быстро схватывать наиболее характерные черты модели. необходимые для раскрытия художественного образа;

- творческий подход и экспериментирование с живописными и графическими техниками исполнения.

Целями и задачами выполнения этюдов с натуры являются:

- изучение свойств цвета, освещения, световоздушной среды.
- Приобретение практических навыков в создании цветных изображений.

Выполняя задачи студент самостоятельно отрабатывает навыки в работе с художественными материалами (акварель, пастель, соус, сепия и т.д.);

Требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы

Этюды выполняются гуашевыми или акварельными красками на акварельной бумаге формата А3, зарисовки, наброски и эскизы выполняются мягкими графическими материалами (пастель, соус, сангина) на бумаге формата А4. На выполнение этюда или зарисовки отводится один час, а на выполнение наброска 5-10 минут.

Темы групповых и индивидуальных творческих заданий:

1. **Задание 1. (2 час.)** Изучить приёмы выполнения изображения для инструкций к применению. Выполнить на формате бумаги А3 общий вид, устройство, принцип действия предмета, бытовой техники. Карандаш, перо, тушь.
2. **Задание 2. (4 час.)** Изучить строение и фактуру различных растений. На формате бумаги А3 выполнить зарисовки: ветки дерева, силуэты различных пород деревьев. Карандаш, перо, тушь.
3. **Задание 3. (4 час.)** Изображение природы в различных техниках для различных издательских функций. На 2-х листах формата бумаги А3 выполнить пейзажные зарисовки в смешанной технике. Акварель, перо, тушь.

4. **Задание 1. (4 час.)** Изучить строение животных (заяц, медведь, лошадь, собака, слон, корова). Изобразить скелеты заданных животных, освоить технику изображения различными материалами. Графическую работу выполнить на формате бумаги А3. Перо, тушь.
5. **Задание 2. (4 час.)** Изучить принципы изображения животных в различных движениях. Изобразить пять вариантов различных положений в движении трёх видов животных. Графическую работу выполнить на 3 листах формата бумаги А3. Перо, тушь.
6. **Задание 3. (4 час.)** Изучить методы изображения животных в реалистичном виде с передачей цветовых и фактурных особенностей. Научиться изображать по памяти внешний вид различных животных. Графическую работу выполнить на 3-х листах формата бумаги А3. Акварель, гуашь, цветные карандаши, перо, тушь.
7. **Задание 5. (4 час.)** Изучить принципы изображения человека в различных движениях. Ознакомиться с характерными особенностями движений человека. Научиться изображать по воображению положение человека в движении. Изобразить 10 вариантов различных положений человека в движении. Графическую работу выполнить на 3 листах формата бумаги А4. Карандаш, перо, тушь.
8. **Задание 6. (4 час.)** Изучить принципы изображения мимических выражений человека. Ознакомиться с характерными особенностями мимики человека. Научиться изображать по воображению мимические выражения лица человека. Изобразить 10 вариантов различных мимических выражений лица человека. Графическую работу выполнить на 2 листах формата бумаги А4. Карандаш, перо, тушь.
9. **Задание 7. (2 час.)** Изучить принципы изображения головы человека в различных поворотах. Изучить характерные особенности движений головы человека. Изобразить 4 варианта головы человека в различных

поворотах. Графическую работу выполнить на листе бумаги формата А4. Карандаш, перо, тушь.

Во время выполнения творческих работ всю самостоятельную деятельность по поиску решений следует начинать «в карандаше». Затем проработать наиболее художественно выразительный эскизный материал в цвете или монохромно с определением композиционного и цветового решения и только потом приступать к выбору материала и исполнению иллюстрации, следуя технологическим особенностям практического творческого задания. Обсудить с преподавателем во время консультаций достоинства и недостатки выполненных вариантов.

Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной исторической литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется с помощью просмотра творческих заданий и самостоятельных работ.

Подготовка к МАО «Творческое задание»

Подготовка к работе над творческим заданием предполагает самостоятельную проработку студентом предложенной темы со знакомством с существующими примерами из области художественной и научно-познавательной иллюстрации.

Творческое задание (особенно практическое) придает смысл обучению, мотивирует студента на поиск нестандартных решений, основанный на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, общения всех участников образовательного процесса, включая преподавателя.

Творческое задание – это частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, объединенных приложением их к темам создания изобразительной части графических работ, аргументировать

собственную точку зрения по их созданию, опираясь, в том числе на изучаемый теоретический материал. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. Группа обучающихся может работать над различными частями многокомпонентной задачи, индивидуально выполняются развивающие задания курса.

Творческое задание выполняется на бумаге формата А4 (ватман). Рекомендуется использовать разнообразные графические материалы: простой карандаш, тушь, гуашь, соус, пастель, акварель, цветная бумага, цветные карандаши и так далее.

Для успешного выполнения творческого задания студенту рекомендуется действовать по следующему алгоритму:

- узнать тематику творческого задания;
- проработать учебную и дополнительную литературу (см. список рекомендованной литературы к лекционным и семинарским занятиям);
- ознакомиться с существующим иллюстративным материалом в рамках решаемой задачи;
- во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие затруднения при подготовке к творческому заданию.

Рекомендации по изучению литературного источника

Студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу научные работы теоретиков проектной деятельности в рамках профессиональных вопросов, научно-популярные статьи.

При устных ответах на занятиях и необходимо учиться навыкам ведения профессиональных дискуссий, оперируя терминологическим аппаратом и различными авторитетными источниками, в том числе представленными в списке литературы.

Работая над литературой, важно помнить, что указанные в программе наименования работ не исчерпывают всех источников, которые студенту необходимо знать, чтобы всесторонне раскрыть вопрос.

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы

Теоретический материал будет считаться усвоенным, если при устных ответах на занятиях и демонстрации творческих заданий бакалавр аргументировано объясняет путь их решения и демонстрирует навыки ведения профессиональных дискуссий, оперируя терминологическим аппаратом и различными авторитетными источниками, в том числе представленными в списке литературы.

Творческое задание будет считаться выполненным, если соблюдена последовательность исполнения задания, правильно выбран материал, демонстрируемые приемы выполнены без ошибок, работа выполнена аккуратно и не содержит логических ошибок конструкции.

В случае, если студент не демонстрирует усвоенные теоретические и практические знания и навыки, не может объяснить основные положения изучаемой дисциплины, не демонстрирует творческое задание либо не может объяснить принципы и последовательность его выполнения, самостоятельная работа не считается выполненной.

Задания для самостоятельного выполнения

Задание 1. (2 час.) Кратковременные зарисовки предметов быта с использованием различных средств изображения. Изучить приёмы выполнения изображения для инструкций к применению. Выполнить на формате бумаги А3 общий вид, устройство, принцип действия предмета бытовой техники. Карандаш, перо, тушь.

Задание 2. (4 час.) Изучить строение и фактуру различных растений. На формате бумаги А3 выполнить зарисовки: цветов, ветки дерева, силуэты различных пород деревьев, злаковых. Карандаш, перо, тушь.

Задание 3. (4 час.) Изображение природных объектов в различных техниках для различных издательских функций. На 4-х листах формата бумаги А4

выполнить зарисовки различных овощей и фруктов в смешанной технике.
Акварель, перо, тушь.

Задание 4. (4 час.) Страница с иллюстрацией (изображением растений, овощей, фруктов, приборов по выбору студентов), для научно-популярного издания. Техника – смешанная. Формат А3.

Задание 5. (4 час.) Зарисовки животных с натуры и по памяти.
Карандаш, перо, тушь.

Задание 6. (4 час.) Зарисовки и наброски фигуры человека в движении.
Техника – смешанная. Формат А3.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)

ШКОЛА ИСКУССТВ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Иллюстрация

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн

Профиль «Графический дизайн»

Форма подготовки очная

Владивосток

2018

Паспорт ФОС

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции	
ПК-1 способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями.	Знает	принципы создания рисованных изображений для различного типа изданий; вопросы содержания художественной деятельности дизайнера.
	Умеет	работать с натуры и по представлению; самостоятельно определять технику рисунка и стиль изображения.
	Владеет	навыками создания новых зрительно воспринимаемых и предметно осязаемых форм на основе представления об особенностях изучаемого объекта. художественной деятельности.
ПК-2 способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи	Знает	Основы художественной передачи формы и сути объекта; Основные художественно-пластические признаки объектов, такие как цвет, графика, объем, пространство конструкция, материал, ритм, контрасты.
	Умеет	анализировать объект, обобщать, выделять смысловые узлы, соотносить изображение с текстовым материалом, создавать комплексные иллюстрации для печатных и электронных изданий.
	Владеет	методами анализа и образной переработки визуальной информации; методами выстраивания художественной концепции на основе текстового и изобразительного материала в рамках определенной тематики издания; приемами системного сочетания различных познавательных изображений.

№ п/п	Контролируемые разделы / темы дисциплины	Коды и этапы формирования компетенций		Оценочные средства	
				текущий контроль	промежуточная аттестация
1	Способы и средства изображения предметных форм. Изображение как способ отражения реальности. Знакомство с	ПК-1	Знает	УО-1 Собеседование Вопросы № 1-5,	-
			Умеет	ПР-15 Творческое задание Задание № 1	-

	основными требованиями и правилами кратковременных зарисовок.		Владеет	ПР-15 Творческое задание Задание №1	-
2	Ботаническая иллюстрация. Изображение растений. Общий вид, детали, схемы ветвления. Освоение техники изображения различными материалами. Изображение овощей фруктов для различных издательских функций.	ПК-1 ПК-2	Знает	УО-1 Собеседование Вопросы № 6-10,	
			Умеет	ПР-15 Творческое задание №2-3	
			Владеет	ПР-15 Творческое задание №2-3	
3	Анималистическая иллюстрация. Знакомство с основными характерными особенностями формы, строения, пластики различных животных. Фантастическое животное. Приёмы художественной выразительности: стилизация, трансформация, типизация, схематизация, агглютинация, и др.	ПК-1 ПК-2	Знает	УО-1 Собеседование Вопросы № 11-15,	
			Умеет	ПР-15 Творческое задание №4	
			Владеет	ПР-15 Творческое задание №5	
4	Художественный образ в иллюстрации.	ПК-1 ПК-2	Знает	УО-1 Собеседование Вопросы № 15-17	

	Портрет писателя. Выразительные качества гравюры. Методы создание персонажа в иллюстрации.		Умеет	ПР-15 Творческое задание №6	
			Владеет	ПР-15 Творческое задание №7	

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции		критерии	показатели
ПК-1 способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми компо-	знает (пороговый уровень)	Знает принципы создания рисованных изображений для различного типа изданий. вопросы содержания художественной деятельности дизайнера,	Знание вопросов формирования специфического проектного и художественного мышления, связанного с осознанием ограничений, накладываемых на творческий поиск.	Способен обосновать выбор графической техники познавательного изображения с целью улучшения его функциональных и эстетических характеристик,
	умеет (продвинутый)	Умеет выработать собственную графическую манеру, развивать навыки отбора приемов, наиболее ярко подчеркиваю-	Умение выражать сложные и абстрактные понятия графической метафорой, дать полную информацию об объекте, его форме и принципах действия в ограниченных	Способен использовать язык условных изображений в передаче объемной информации любого типа, самостоятельно определять технику рисунка и стиль изображения.

зициями		щие художественные достоинства исследуемого объекта	условиях одного рисунка,	
	владеет (высокий)	Навыками создания новых зрительно воспринимаемых и предметно осязаемых форм на основе представления об особенностях изучаемого объекта. художественной деятельности.	Разнообразными формально-техническими приемами изображения предметов; навыками отражения свойств материалов и предметов, составляющих материально-эмоциональный компонент результата	Способен проводить отбор типовых и видовых особенностей объекта, подлежащих изображению; определять степень условности или конкретности рисунка; самостоятельно осуществлять выбор изобразительной системы.
ПК-2 способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи	знает (пороговый уровень)	Основы художественной передачи формы и сути объекта; Основные художественно-пластические признаки объектов, такие как цвет, графика, объем, пространство, конструкция, материал, ритм, контраст.	Знание способов передачи материально – технических характеристик предмета методами художественной графики, основных этапов создания научно-познавательных изображений,	Способен проводить анализ иллюстрируемого текста, определять объект изображения и его функциональную роль, обосновать художественно-техническую задачу изображения, осуществлять подбор иконографического материала.
	умеет (продвинутый)	Анализировать объект, обобщать, выделять смысловые узлы, соотносить изображение с	Умение описывать языком графики различные формы и явления с целью схематизации основных характери-	Способен использовать методы предметного и условного изображения, наглядно и доступно представлять в рисунках

		текстовым материалом, создавать комплексные иллюстрации для печатных и электронных изданий.	стик и определения среди них доминирующих	и схемах процессы, ситуации и явления.
	владеет (высокий)	Владеет приемами системного сочетания различных познавательных изображений. методами аналитического рисунка.	Владение методами создания иллюстративных серий, методами выстраивания художественной концепции на основе текстового и изобразительного материала в рамках определенной тематики издания.	Способен самостоятельно создавать иллюстративные ряды и осуществлять «монтаж» отдельных рисунков, находить эффективные способы размещения изобразительного материала в печатных изданиях.

**Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения дисциплины
Оценочные средства для промежуточной аттестации**

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Иллюстрация» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

Студенты выполняют задания к экзамену, и их проверка и анализ дают возможность студенту сдать или не сдать экзамен по дисциплине. Проверка выполнения заданий осуществляется посредством демонстраций работ студентов, критической оценки представленного материала, что должно способствовать раскрытию творческих способностей студентов в области изучения основ создания иллюстраций.

На Кафедре графического дизайна, преподаватели которой обеспечивают обучение студентов данной дисциплине, оценки за творческие работы

выставляют преподаватели кафедры во главе ведущим преподавателем данной дисциплины. Это позволяет наиболее объективно оценивать результаты работы студентов, отслеживать связь дисциплин и их наполнения, поддерживать и контролировать общий уровень подготовки по данному профилю.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн», в форме экзамена и зачёта. Рабочим планом предусмотрен экзамен – 5 семестр. Аттестация подводит итог знаниям студента, полученным за весь период изучения дисциплины.

Оценка результатов освоения знаний на экзамене осуществляется по пятибалльной системе. Экзамен по дисциплине предусмотрен в форме итогового просмотра графических заданий. Итоговый просмотр графических заданий представляет собой выставку семестровых работ студентов.

Студент выставляет на просмотр, выполненные на лабораторных работах графические задания за семестр по дисциплине «Иллюстрация», на просмотре преподаватели кафедры графического дизайна коллегиально оценивают работу обучающегося.

Критерии оценки творческих работ на экзамене:

- ✓ **100-86** - баллов - продемонстрированы глубокие знания в области теории иллюстрации и применения этих знаний при решении практических задач; выбор художественных средств и техники исполнения соответствует тематике изображения; учтены законы изобразительной грамоты, продемонстрирован высокий уровень исполнительского мастерства.
- ✓ **85-76** - баллов - продемонстрированы знания в области теории иллюстрации и применения этих знаний при решении практических задач; выбор художественных средств и техники исполнения соответствует тематике изображения, но есть небольшие недочеты; учтены законы изобразитель-

ной грамоты, продемонстрирован хороший уровень исполнительского мастерства.

- ✓ **75-61** балл – продемонстрированы отрывочные знания в области теории иллюстрации; связь теории с практикой рисунка выражена слабо; выбор художественных средств и техники исполнения в основном соответствует тематике изображения, но есть небольшие недочеты; недостаточно учтены законы изобразительной грамоты; продемонстрирован средний уровень исполнительского мастерства.
- ✓ **60-50** баллов – базовые знания в области теории и практики иллюстрации отсутствуют; допущены серьезные ошибки в выборе средств и техники исполнения; не учтены законы изобразительной грамоты; продемонстрирован низкий уровень исполнительского мастерства.

Оценочные средства для текущей аттестации

Текущая аттестация студентов по дисциплине «Иллюстрация» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной.

Текущая аттестация по дисциплине «Иллюстрация» проводится в форме контрольных мероприятий (*защиты лабораторных работ*) по оцениванию фактических результатов обучения студентов.

Объектами оценивания выступают:

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);
- степень усвоения теоретических знаний;
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;
- результаты самостоятельной работы.

В процессе преподавания дисциплины «Иллюстрация» используются следующие оценочные средства:

Устный опрос (УО): Собеседование (ОУ-1)

Творческие задания: ПР-15 Творческое задание

Выполнение творческого задания сопровождается изучением и проработкой в графических работах теоретического материала по заданной теме.

УО-1 – собеседование. Вопросы собеседования

Вопрос №1. В чем состоит эстетика иллюстраций периодических изданий?

Вопрос №2. Перечислите основные функции иллюстрации.

Вопрос №3. Что представляют собой научно-познавательные изображения?

Вопрос №4. Дать определение иллюстративно-информационной графики и перечислить области ее применения.

Вопрос №5. Перечислите основные методы визуализации информации в условных изображениях.

Вопрос №6. Перечислить основные этапы создания ботанической иллюстрации.

Вопрос №7. Значение символических и образно-ассоциативных иллюстраций в формировании арт-концепта изданий.

Вопрос №8. Перечислить основные формы эстампа.

Вопрос №9. Какова роль графических материалов в передаче характера изображения?

Вопрос №10. Основные требования к иллюстрациям познавательных и энциклопедических изданий. В чем преимущество рисованного изображения перед фотографией?

Вопрос №11. Каковы функции цвета в тоновых и штриховых иллюстрациях?

Вопрос №12. В чем отличие художественно-образных иллюстраций от научно-познавательных?

Вопрос №13. Опишите преимущества системного сочетания различных изображений для восприятия информации.

Вопрос №14. В чем состоит уникальность коллажа как жанра иллюстрации?

Вопрос№15. Что подразумевается под экономией художественных средств в графической иллюстрации?

Вопрос№16. В чем отличие предметного изображения от условного?

Вопрос№17. Для каких целей выполняется комплексная иллюстрация?

Вопрос№18. Опишите диапазон применения визуальной метафоры в иллюстративной практике.

Критерии оценки УО-1 (устный ответ)

- Ответ считается принятым если студент показывает прочные знания основных понятий и определений в области познавательных изображений, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владеет терминологическим аппаратом; умеет давать аргументированные ответы, приводить примеры из области искусства иллюстрации; логичен и последователен в ответе; умеет приводить примеры современных проблем в области применения рисованных изображений в научно-популярных изданиях.

- Ответ не считается принятым если студент обнаруживает незнание основных понятий в области познавательного изображения, отличается незнанием основных вопросов теории искусства иллюстрации; не сформированы навыки анализа формы, процессов формообразования; не умеет давать аргументированные ответы; отсутствует логика и последовательность в изложении тематического материала.

ПР-15 Творческое задание. Темы для выполнения.

Тема №1. Способы и средства изображения предметных форм. Кратковременные зарисовки с использованием различных средств изображения

Тема №2. Изображение растений. Общий вид, детали, схемы ветвления.

Тема №4. Изображение овощей фруктов в различных техниках для различных издательских функций.

Тема №6. Страница с иллюстрацией (изображением растений, овощей, фруктов, приборов по выбору студентов),

Тема №7. Изображение животных

Тема №8. Схематичные изображения животных в различных движениях.

Тема №10. Схематичные изображения движений человека.

Тема №11. Изображения мимических особенностей лица человека.

Тема №12. Серия познавательных изображений к научно-популярному изданию.

Критерии оценки творческого задания, выполняемого на лабораторном занятии

Студент получает зачет на лабораторном занятии, если:

1. присутствовал на лабораторных занятиях и выполнил все задания рабочей программы дисциплины;
2. в творческом задании продемонстрировал самостоятельность решений в выборе художественных средств и техники исполнения рисунка;
3. реализовал художественный замысел с учетом специфики языка художественной графики;
4. грамотно использовал принципы условного изображения в передаче информации об объекте и принципах его действия;
5. выбор пластического решения соответствует функции изображения;
6. самостоятельно осуществлен выбор технических и композиционных средств;
7. использованы изученные конструктивные и колористические решения;
8. продемонстрирована способность обобщать, стилизовать и трансформировать форму;
9. знание технологии художественных материалов отражено в качестве исполнения иллюстраций;

Студент не получает зачет на лабораторном занятии, если:

1. присутствовал не на всех практических занятиях или не присутствовал вовсе и не выполнил все задания рабочей программы дисциплин;

2. не учтена специфика художественных материалов;

3. не владеет навыками в создании условных изображений;

4. в творческом задании отсутствует самостоятельность решений, выбор художественных средств и техники исполнения не соответствует тематике рисунка:

5. нецелесообразен выбор стилистики исполнения;
6. выбранные приемы не соответствуют выполняемой конструкции;
7. не обоснован выбор технических и композиционных средств;
8. не продемонстрирована способность обобщать, стилизовать и трансформировать форму;

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)

НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ (ФИЛИАЛА)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по дисциплине «Название»

**Направление подготовки 00.00.00 Название направления
профиль/ специализация/ магистерская программа «Название»**

Форма подготовки очная/ заочная

**Владивосток
2016**