

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра графического дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Уровень высшего образования – бакалавриат

Направление подготовки – 54.03.01 Дизайн

Профиль – Графический дизайн

Форма обучения – очная

Год набора – 2024 года

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1015.

Программу разработала Мала Т. В. кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры графического дизайна.

Рассмотрено на заседании кафедры графического дизайна (Академия Матусовского).

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Зав. кафедрой

Толокнова О. А.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Иллюстрация» входит в базовую часть профессионального блока дисциплин и адресована студентам 3курса (5-6 семестры) направления подготовки 54.03.01 – Дизайн, профиль Графический дизайн Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой графического дизайна.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Компьютерная графика», «Цветоведение», «Искусство плаката», «Технологии мультимедиа» при прохождении практики: творческой, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Содержание дисциплины «Иллюстрация» раскрывает суть отображения эмоционально-образной выразительности композиции современной иллюстрации в различных стилях, направлениях и для разных возрастных категорий людей графическими средствами. Иллюстрация – это особый вид проектной междисциплинарной эстетической деятельности на основе комплексного создания эмоционально-образного изображения идеи композиции для книги или любого носителя графического дизайна, как духовной и материальной ценности.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, консультации и контроль.

Программой дисциплины предусмотрены такие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (беседа);
- просмотр и обсуждение выполненных заданий;
- письменная (письменный опрос).

Итоговый контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 ч.), практические занятия (120 ч.), самостоятельная работа студента (67 ч.) и контроль (9 ч.).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов знаний об искусстве иллюстрации как области графического дизайна и векторе формирования уровня культуры современного общества, развитие представлений об истории возникновения и законах композиции иллюстрации, знаний о психологии цвета, классификации иллюстраций, методике проектирования и выполнения иллюстраций разного вида, предназначения и уровня сложности.

Задачи изучения дисциплины:

- освоение студентами теоретического комплекса знаний в контексте деятельности иллюстратора-графика;
- овладение практическими навыками раскрытия эмоционально-образной выразительности композиции современной иллюстрации в различных стилях и для разных возрастных категорий людей;
- развитие способностей к самовыражению и творческой интуиции в композиции иллюстрации;
- научить самостоятельно решать учебные задания, как на индивидуальном уровне, так и в процессе коллективного взаимодействия;
- привить студентам понимание социальной значимости деятельности дизайнера иллюстрации, ответственное отношение к объекту и предмету профессиональной деятельности;
- овладение студентами проектной культурой в искусстве иллюстрации, умением логически формулировать свое видение творческих проблем, анализировать и оценивать способы их решения;
- способствовать освоению студентами профессионального мастерства и умению применять его в иллюстрациях разного предназначения.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс входит в блок базовых профессиональных дисциплин/дисциплин формируемых участниками образовательного процесса подготовки студентов по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Компьютерная графика», «Цветоведение», «Искусство плаката», «Технологии мультимедиа», прохождении практики: творческой, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: *творческой, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.*

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 54.03.01 Дизайн: ПК-1.

Профессиональные компетенции

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-1	Способен владеть рисунком, основами композиции, цветоведения и техниками проектной графики для реализации художественного замысла дизайн-проекта.	<p>Знать: -способы и методы выполнения художественного моделирования и эскизирования; владение навыками композиционного формообразования и объемного макетирования; владение информационными технологиями, различных видов изобразительного искусства в проектной графике.</p> <p>Уметь: - выполнять художественное моделирование и эскизирование зарисовок, чертежей, набросков и прочих видов графических работ; использовать навыки композиционного формообразования и объемного макетирования с использованием современных инструментов и материалов графического дизайна;</p> <p>Владеть: - навикамитворческо-конструкторской деятельности вразличных областях графическогодизайна как вида общественно-полезной деятельности попреобразованию окружающейпредметной среды, по созданиюсоциально значимихматериальных ценностей всоответствии с потребностямисовременногообщества; приемами стимуляциитворческих идей при синтезевозможных дизайнерськихрешений;</p>

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов очная форма				
	всего	в том числе			
		л	п	с.р.	кон
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ I. ИСКУССТВО ИЛЛЮСТРАЦИИ (V СЕМЕСТР)					
Тема 1. История книжной иллюстрации. Иллюстрация в истории искусств и в графическом дизайне. Виды и функции иллюстрации	2	2	-	-	
Тема 2. Создание иллюстрации, выполненной в монохромной гамме (серая шкала)	8		6	2	
Тема 3. Цвет. Иллюстрация как вид графики техники выполнения иллюстраций графические, живописные и авторские техники. Композиция изображения. Создание рукотворной монохромной иллюстрации, выполненной в теплой цветовой гамме	12	2	8		
Тема 4. Компьютерная графика в книжной иллюстрации. Векторная и растровая иллюстрации. Создание цифровой монохромной иллюстрации, выполненной в холодной цветовой гамме на свободно выбранный формат.	14	2	10	2	
Тема 5. Правила, приемы и средства композиции: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамика, статика, симметрия, асимметрия, открытость и замкнутость, целостность. Создание копии иллюстрации	4	4		2	2
Тема 6. Создание иллюстрации-заставки для выбранного литературного произведения.	10		8	2	
Тема 7. Создание иллюстрации-концовки для выбранного литературного произведения.	10		8	2	
Тема 8. Создание кульминационной сцены иллюстрации к одному из ключевых фрагментов из выбранного литературного произведения.	12		10	2	2
Всего часов за V семестр	72	10	50	12	4
РАЗДЕЛ II. ДЕТСКАЯ И ВЗРОСЛАЯ КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ И ИЛЛЮСТРАЦИЯ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ (VI СЕМЕСТР)					
Тема 9. Способы и процесс воплощения иллюстрации. Современные техники в создании иллюстрации.	2	2	-	-	

Тема 10. Стили, техники и приемы создания иллюстраций. Виды верстки иллюстраций.	2	2	-	9	
Тема 11. Специфика иллюстрирования детской художественной литературы. Создание иллюстрации-коллажа к детскому книжному изданию для дошкольного возраста.	28	2	16	10	2
Тема 12. Создание позитивной иллюстрации к детскому книжному изданию для младшего школьного возраста.	24		14	10	
Тема 13. Специфика иллюстрирования художественной литературы для подростков и взрослой аудитории(2 задания).	47	4	20	23	
Тема 14. Создание эскиза оформления и клише иллюстрации выполняемой в технике POPUP.	32		20	12	3
Всего часов за VI семестр	135	10	70	55	5
Всего часов за весь период обучения	216	20	120	67	9

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Лекционный материал
РАЗДЕЛ I. ИСКУССТВО ИЛЛЮСТРАЦИИ
V СЕМЕСТР

Тема 1. История книжной иллюстрации. Иллюстрация в истории искусств и в графическом дизайне. Виды и функции иллюстрации.

История книжной иллюстрации. Изучение предпосылок появления иллюстрации и специфика ее применения в графическом дизайне. История иллюстрации от Древнего Египта до наших дней. Иллюстрации XV в. Создание иллюстрации в XVII и XVIII вв. Классификация иллюстраций. Цели иллюстраций. Графические техники, применяемые в иллюстрации. Основоположники русской теории иллюстрации. Элементы книги. Значение иллюстрации. Назначение иллюстрации. Виды иллюстраций. Элементы художественного оформления.

Литература: [19; 20; 22].

Тема 2. Создание эскиза иллюстрации, выполненной в монохромной гамме (серая шкала).

Структура книги, макетный лист и макет книги. Монохромная гамма. Композиция. Виды композиций. Равновесие формы. Композиционные приемы. Тон. Основные способы художественного смыслообразования в работе над книжной иллюстрацией.

Литература: [8 – С. 69; 13 – С. 72-83].

Тема 3. Цвет. Иллюстрация как вид графики техники выполнения иллюстраций. Композиция изображения. Создание монохромной рукотворной иллюстрации в теплой цветовой гамме.

Композиция и архитектура книги. Иллюстрация как элемент книжного дизайна. Форма. Контраст. Ритм. Нюанс. Статика и динамика в композиции. Средства композиции. Виды и типы иллюстрации. Линейная перспектива.

Литература: [2 – С. 97; 8 – С. 69; 13 – С. 72-83].

Тема 4. Компьютерная графика в книжной иллюстрации. Векторная и растровая иллюстрации. Создание монохромной цифровой иллюстрации в теплой цветовой гамме.

Процесс создания иллюстрации к выбранной книге. Векторная и растровая иллюстрации.

Литература: [7; 24].

Тема 5. Правила, приемы и средства композиции: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамика, статика, симметрия, асимметрия, открытость и замкнутость, целостность. Создание копии иллюстрации в материале и размере оригинала (тушь, перо, акварель, карандаш, бумага).

Композиция. Роль и задачи композиции. Признаки композиции. Свойства композиции. Художественные средства композиции. Стиль. Композиционный строй. Линия и силуэт. Перспектива. Локальность. Ритм. Растровая иллюстрация, ее представители. Многоплановые и ассоциативные иллюстрации. Портретная иллюстрация.

Литература: [7 – С. 55-101; 24].

Тема 6. Создание иллюстрации-заставки для выбранного литературного произведения.

Функция иллюстрации-завтавки. Композиция. Гармония. Изобразительная гипербола (намеренное преувеличение), разработка образов героев мифов, былин, народных эпосов, сказочных героев.

Литература: [7 – С.4, 9-23, 45-47, 55-101, 108-110, 139-146; 8 – С.21-34; 9 – С.5, 11; 19; 20; 22].

Тема 7. Создание эскиза иллюстрации-концовки для выбранного литературного произведения.

Функция иллюстрации-концовки. Цвет и тон. Композиция.

Литература: [7 – С.4, 9-23, 45-47, 55-101, 108-110, 139-146; 8 – С.21-34; 9 – С.5, 11; 19; 20; 22].

Тема 8. Создание кульминационной сцены иллюстрации к одному из ключевых фрагментов из литературного произведения.

Композиция. Масштаб. Полосная, полуполосная, внутритекстовая, оборочная, форматная, разворотная и панорамная иллюстрация.

Литература: [19; 20; 22].

РАЗДЕЛ II. ДЕТСКАЯ И ВЗРОСЛАЯ КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ И ИЛЛЮСТРАЦИЯ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ VI СЕМЕСТР

Тема 9. Способы и процесс воплощения иллюстрации. Современные техники в иллюстрации.

Формат и пространство в композиции иллюстрации. Основные этапы и технология воспроизведения современных иллюстраций. Композиционный центр, разновидности композиционного центра. Динамика, статика и асимметрия в композиции иллюстрации. Метр и ритм, нюанс и контраст. Использование ракурса в достижении динамичной композиции. Планы и уровень зрения. Классификация иллюстраций по типу взаимодействия с текстом.

Литература: [26].

Тема 10. Стили, техники и приемы создания иллюстраций. Виды верстки иллюстраций.

Разновидности стиля, техник и приемов исполнения иллюстрации в графическом дизайне. Типы изданий и зависимость выбора дизайна иллюстрации от содержания и назначения издания. Основные понятия и сроки оформления периодических изданий. Элементы и приемы графического оформления. Иллюстрации разных видов и предназначений. Верстка художественных и учебно-познавательных иллюстраций. Верстка таблиц.

Литература: [27 – С. 109-124, 231].

Тема 11. Специфика иллюстрирования детской художественной литературы. Создание иллюстрации-коллажа к детскому книжному изданию для дошкольного возраста.

Иллюстрация-коллаж. Синтез текста и рисунка в детской художественной книге. Дизайн современной детской книги как искусство. Специфика иллюстрирования коллажа для детей разных возрастных категорий.

Литература: [21; 25].

Тема 12. Создание позитивной иллюстрации к детскому книжному изданию для младшего школьного возраста.

Особенности художественного языка в позитивной иллюстрации. Символизация (знак, выражающий в образной форме художественную идею). Особенности детской книжной иллюстрации и её отличие от взрослой. Композиция. Ритм. Контраст. Локальность. Равновесие. Гармония. Детализация. Психология. Возрастные особенности восприятия.

Литература: [21; 25]

Тема 13. Специфика иллюстрирования художественной литературы для взрослой аудитории и подростков. Создание иллюстрации к детскому книжному изданию для среднего-старшего школьного возраста.

Метафора (перенесение свойств одного предмета на другой на основании общего признака). Ассоциации. Композиция. Фактура. Психология. Возрастные особенности восприятия. Издания для взрослых и подростковой аудитории. Специфика оформления.

Литература: [7; 20; 21; 25; 27].

Тема 14. Создание эскиза оформления и клише иллюстрации, выполняемой в технике POPUP.

3D иллюстрация. Макет. Объем. Книжка-раскладушка. Кулисная книжка. Книжка-ширмочка. Книжка-игрушка.

Литература: [3 – С.26-29, 95-114, 117-146; 23].

6.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ РАЗДЕЛ I. ИСКУССТВО ИЛЛЮСТРАЦИИ V СЕМЕСТР

Тема 1. Создание иллюстрации, выполненной в монохромной гамме (серая шкала).

1. Структура книги, макетный лист и макет книги.
2. Монохромная гамма.
3. Композиция. Виды композиций.
4. Равновесие формы.
5. Композиционные приемы.
6. Тон. Основные способы художественного смыслообразования в работе над книжной иллюстрацией.

Термины: композиция, объем, тон, монохромная гамма.

Выполнить:

Создать иллюстрацию в монохромной гамме. Закомпоновать изображение на плоскости. Разобрать иллюстрацию на 3 тона. Выявить главное и второстепенное. Раскрыть основную идею.

Цель задания – развить тональное видение, освоить композиционные и тональные задачи и законы.

Материал: карандаш, акварель, гуашь, бумага, тушь, соус.

Формат: А4, А3.

Литература: [1 – С.11-18; 4 – С. 62-70; 5 – 19-23, 24-50, 54, 59; 19; 20; 22].

Тема 2. Цвет. Иллюстрация как вид графики техники выполнения иллюстраций графические, живописные и авторские техники. Композиция изображения. Создание монохромной рукотворной иллюстрации в теплой цветовой гамме.

Композиция и архитектоника книги.

1. Иллюстрация как элемент книжного дизайна.
2. Цвет. Форма. Контраст. Ритм. Нюанс.
3. Статика и динамика в композиции.
4. Виды и типы иллюстрации.
5. Монохромная иллюстрация в один цвет.
6. Линейная перспектива.

Термины: цвет, контраст, силуэт, ритм, нюанс.

Выполнить:

Иллюстрацию монохромную в теплой цветовой гамме. Найти в эскизах удачное композиционное решение сюжета. Закомпоновать и построить изображение. Выбрать

оттенок. Найти пропорциональное соотношение светлого и темного. Выявить главное и второстепенное. Передать настроение.

Цель задания – выработка у студентов чувств композиционной структуры, пространственного и образного мышления, овладение пятном, развитие чувства ритма. Освоить силуэтность.

Материал: карандаш, акварель, гуашь, бумага, тушь.

Формат: А4.

Литература: [1 – С.11-18, 78-81, 88-90; 4 – С. 48-51, 55-56, 62-70, 96-117; 5 – 19-23, 24-50; 6 – С.7-13, 28-29; 10 – С.6-61, 87-90; 11 – С.23-44; 12 – С.17-18; 20; 22].

Тема 3. Компьютерная графика в книжной иллюстрации. Создание монохромной цифровой иллюстрации в теплой цветовой гамме.

1. Процесс и этапы создания монохромной цифровой иллюстрации к выбранной книге.
2. Цвет. Форма. Контраст. Ритм. Нюанс.
3. Статика и динамика в композиции цифровой монохромной иллюстрации.
4. Иллюстрация в один цвет (холодная гамма).
5. Раскрытие настроения с помощью одного цвета.

Термины: цвет, контраст, силуэт, ритм, нюанс.

Выполнить:

Цифровую иллюстрацию монохромную в холодной цветовой гамме. Найти в эскизах идейно-образное решение. Закомпоновать и построить изображение. Выбрать оттенок. Найти пропорциональное соотношение светлого и цветного. Выявить главное и второстепенное.

Цель задания – выработка у студентов умений работать в графических редакторах, развитие чувств колорита, композиционной структуры, пространственного и образного мышления, овладение пятном, развитие чувства ритма, понимание цветовых ассоциаций. Освоить силуэтность.

Материал: компьютерная графика.

Формат печати: А4.

Литература: [1 – С.11-18, 78-81, 88-90; 4 – С. 48-51, 55-56, 62-70, 96-117; 5 – 19-23, 24-50; 6 – С.7-13, 28-29; 10 – С.6-61, 87-90; 11 – С.23-44; 12 – С.17-18; 20; 22].

Тема 4. Правила, приемы и средства композиции: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамика, статика, симметрия, асимметрия, открытость и замкнутость, целостность. Создание копии иллюстрации в материале и размере оригинала (компьютерная графика).

1. Композиция. Стилль.
2. Композиционный строй.
3. Линия и силуэт. Перспектива.
4. Локальность. Ритм.
5. Растровая иллюстрация, ее представители.
6. Многоплановые и ассоциативные иллюстрации.
7. Портретная иллюстрация.

Термины: ассоциация, абстракция, образ, контраст, силуэт, ритм.

Выполнить:

Копию иллюстрации выдающегося мастера. Раскрыть структуру произведения.

Цель задания – выработка у студентов чувств композиционной структуры, пространственного и образного мышления, овладение пятном, развитие чувства ритма.

Освоить силуэтность. Ознакомиться с техническими возможностями материалов, стилистикой мастеров.

Материал: компьютерная графика.

Формат: А4.

Литература: [1 – С.11-18, 78-81, 88-90; 4 – С.48-51, 55-56, 62-70, 96-117; 6 – С.7-13, 28-29; 7 – 9-23, 45-47, 55-101, 108-110, 139-146].

Тема 6. Создание иллюстрации-заставки для выбранного литературного произведения.

1. Функция иллюстрации-заставки.
2. Композиция. Гармония.
3. Изобразительная гипербола (намеренное преувеличение), разработка образов героев мифов, былин, народных эпосов, сказочных героев.

Термины: иллюстрация, иллюстрация-заставка, объем, гармония, образ, контраст, силуэт, ритм.

Выполнить:

выбрать тему к сюжету иллюстрации-заставки, чтобы средствами цвета и композиции, стилистики раскрыть главную специфику иллюстрации заставки, передать настроение начала произведения в виде фор-эскиза. Выполнить иллюстрацию в реальном размере. Найти взаимосвязь иллюстрации с текстом.

Иллюстрацию-заставку. Применение иллюстрации с текстом. Найти взаимосвязь текста с иллюстрацией.

Цель задания – освоение вида иллюстрации-заставки, выработка у студентов чувств композиционной структуры, образного мышления. Освоить силуэтность. Ознакомиться с техническими возможностями материалов. Изучить наиболее подходящую технику выполнения иллюстрации.

Материал: компьютерная графика.

Формат: А4.

Литература: [7 – С.4, 9-23, 45-47, 55-101, 108-110, 139-146; 8 – С.21-34; 9 – С.5, 11; 19; 20; 22].

Тема 7. Создание иллюстрации-концовки для выбранного литературного произведения.

1. Функция иллюстрации-концовки.
2. Цвет и тон.
3. Композиция

Термины: иллюстрация, иллюстрация-концовка, объем, гармония, образ, контраст, силуэт, ритм.

Выполнить:

выбрать тему к сюжету иллюстрации-концовки, чтобы средствами цвета и композиции, стилистики раскрыть специфику иллюстрациотмеченной категории, передать настроение окончания произведения в виде фор-эскиза. Выполнить иллюстрацию-концовку в реальном размере. Найти взаимосвязь иллюстрации с текстом.

Цель задания – освоение вида иллюстрации-концовки, выработка у студентов чувств композиционной структуры, образного мышления. Освоить силуэтность. Ознакомиться с техническими возможностями материалов. Изучить наиболее подходящую технику выполнения иллюстрации.

Материал: компьютерная графика.

Формат: А4.

Литература: [7 – С.4, 9-23, 45-47, 55-101, 108-110, 139-146; 8 – С.21-34; 9 – С.18, 25, 34; 19; 20; 22].

Тема 8. Создание кульминационной иллюстрации для выбранного литературного произведения.

1. Тема и сюжет.
2. Композиция.
3. Масштаб.
4. Полосная иллюстрация.

Термины: иллюстрация, полосная иллюстрация, объем, гармония, образ, контраст, силуэт, ритм.

Выполнить:

предпроектное исследование, осуществить анализ аналогов, выбрать тему к сюжету кульминационной иллюстрации, чтобы средствами цвета и композиции, стилистики раскрыть главную идею и целевое назначение соответствующей возрастной аудитории читателей, выполнить несколько вариантов эскизов иллюстрации кульминационного сюжета, выявить самый удачный набросок. Выполнить в реальном размере иллюстрацию на полосу набора.

Цель задания – освоение процесса создания кульминационной полосной иллюстрации, выработка у студентов чувств композиционной структуры, образного мышления, выражения тематики. Сюжета и эмоций графическими средствами. Освоить особенности эмоционально-образной выразительности. Ознакомиться с техническими возможностями компьютерной графики. Изучить наиболее подходящую технику выполнения иллюстрации.

Материал: компьютерная графика.

Формат печати : А4.

Литература: [19; 20; 22].

РАЗДЕЛ II. ДЕТСКАЯ И ВЗРОСЛАЯ КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ И ИЛЛЮСТРАЦИЯ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ. VI СЕМЕСТР

Тема 11. Специфика иллюстрирования детской художественной литературы. Создание иллюстрации-коллажа к детскому книжному изданию для дошкольного возраста.

1. Синтез текста и рисунка в детской художественной книге.
2. Дизайн современной детской книги как искусство.
3. Книжка-игрушка.

Термины: иллюстрация, возрастная категория, специфика, дошкольный возраст, композиция, цвет, реализм.

Выполнить:

Иллюстрацию-коллаж для детей дошкольного возраста. Найти тему и решение в эскизах, создать гармоничное сочетание различных материалов. Закомпоновать изображение. Выявить главное. Раскрыть идейный замысел. Передать настроение.

Цель задания – ознакомление с особенностями создания иллюстрации для дошкольного возраста, спецификой восприимчивости дошкольника, принципом построения колористического языка изображений, показать принципы привлечения внимания, внести развивающую функцию в иллюстрацию, развить стилистику, выработать чувства композиционной структуры, овладение пятном.

Материал: компьютерная графика.

Формат: А4.

Литература: [21; 25].

Тема 12. Создание позитивной иллюстрации к детскому книжному изданию для младшего школьного возраста.

1. Особенности художественного языка в позитивной иллюстрации для детей.
2. Средства образной выразительности. Цвет. Стилистика.
3. Особенности детской книжной иллюстрации и её отличие от взрослой.
4. Возрастные особенности восприятия.

Термины: иллюстрация, возрастная категория, специфика, композиция, цвет, реализм, детализация.

Выполнить:

выбрать тему к сюжету позитивной иллюстрации для подростков, чтобы средствами цвета и композиции, стилистики раскрыть главную идею и специфику иллюстрации, передать настроение в виде фор-эскиза. Выполнить иллюстрацию в реальном размере. Выявить главное. Передать эмоции и образность графическими средствами.

Цель задания – ознакомление с особенностями создания иллюстрации для младшего школьного возраста, спецификой восприимчивости, принципом построения колористического языка изображений, показать принципы привлечения внимания, внести развивающую функцию в иллюстрацию, развить стилистику, выработать чувства композиционной структуры, овладение пятном.

Материал: компьютерная графика.

Формат: А4.

Литература: [21; 25].

Тема 13. Специфика иллюстрирования художественной литературы для взрослой аудитории и подростков. Создание иллюстрации к детскому книжному изданию для старшего школьного возраста.

1. Метафора.
2. Ассоциации. Композиция. Фактура.
3. Психология. Возрастные особенности восприятия.

Термины: иллюстрация, возрастная категория, специфика, контраст, композиция, цвет, реализм, детализация.

Выполнить:

выбрать тему к сюжету иллюстрации взрослой аудитории и для подростков. Средствами колористики, стилизации и композиции раскрыть главную идею иллюстрации для каждой возрастной категории читателей в виде фор-эскиза. Выполнить иллюстрации в реальном размере. Выявить главное. Передать эмоции и образность графическими средствами.

Цель задания – приобретение навыков осуществления цифровой графики и обработки «ручной» графики для печати, научить образно-реалистично раскрывать идею, ознакомить с принципом построения иллюстрации данной возрастной категории, особенностями графического и колористического языка изображений, показать принципы привлечения внимания потребителей, развить стилистику, выработать чувства композиционной структуры, перспективы, пространственного и образного мышления, овладение пятном, развитие абстрактного мышления, чувства ритма.

Материал: компьютерная графика.

Формат: А4.

Литература: [21; 25].

Тема 14. Создание эскиза оформления и клише иллюстрации, выполняемой в технике POPUP.

1. 3D иллюстрация.
2. Макет. Объем.
3. Книжка-игрушка.

Термины: макет, объем, рорир, конструкция, форма.

Выполнить:

выбрать тему к сюжету 3D иллюстрации. Объемно-пространственными и графическими средствами цвета и композиции раскрыть специфику иллюстрации, передать ее содержание и настроение в виде фор-эскиза. Выполнить макет иллюстрации в реальном размере в материале. Выявить главное. Передать эмоции и образность графическими средствами.

Цель задания – освоение конструктивно-проектного приемов к разработке проектной дизайн-формы, умение определять форму представления конечного результата, приобретение навыков приемов работы в технике «объемный макет»; конструирования формы, ознакомление с принципом построения периодического издания, особенностями графического и колористического языка изображений, показать принципы привлечения внимания потребителей, развить стилистику, выработать чувства композиционной структуры, перспективы, пространственного и образного мышления, овладение пятном, развитие абстрактного мышления, чувства ритма.

Материал: компьютерная графика, карандаш, акварель, гуашь, бумага, тушь, картон, клей, ткань.

Формат: А4.

Литература: [3 – С.26-29, 95-114, 117-146; 23].

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Иллюстрация» является работа над темами для самостоятельного изучения и подготовки проектных идей, эскизов и готовых иллюстраций к практическим занятиям.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- поиск, анализ, структурирование композиции иллюстрации и собственной манеры исполнения на основе предпроектного исследования;
- выполнение структурной составляющей задания для практических занятий в виде графического решения проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе создания иллюстрации;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к рабочим и семестровым просмотрам;
- подготовка к экзамену.

Каждое задание по самостоятельной работе соответствует определенной теме (см. таблицу структуры учебной дисциплины), где содержание деятельности студента направлено на подготовительные этапы работы к выполнению аудиторных практических заданий.

7.1 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

РАЗДЕЛ I. ИСКУССТВО ИЛЛЮСТРАЦИИ (V СЕМЕСТР)

Тема 2. Создание фор-эскиза иллюстрации, выполненной в монохромной гамме (серая шкала).

Выполнить:

предпроектное исследование, осуществить анализ аналогов, выбрать тему для сюжета своей иллюстрации, подобрать стилистику и выполнить несколько вариантов эскизов монохромной черно-белой композиции, выявить самый удачный вариант.

Цель задания – выработка у студентов чувств композиционной структуры, пространственного и образного мышления, овладение пятном, развитие чувства ритма. Освоить силуэтность.

Материал: карандаш, акварель, гуашь, бумага, тушь.

Формат: А4.

Литература: [1 – С.11-18, 78-81, 88-90; 4 – С. 48-51, 55-56, 62-70, 96-117; 5 – 19-23, 24-50; 6 – С.7-13, 28-29; 10 – С.6-61, 87-90; 11 – С.23-44; 12 – С.17-18; 20; 22].

Тема 4. Создание фор-эскиза цифровой монохромной иллюстрации, выполненной в холодной цветовой гамме.

Выполнить:

предпроектное исследование, осуществить анализ аналогов, выбрать тему для сюжета своей иллюстрации в холодной цветовой гамме, так, чтобы средствами цвета передать настроение, подобрать стилистику и выполнить несколько вариантов эскизов композиции, выявить самый удачный вариант.

Цель задания – выработка у студентов умений работать в графических редакторах, развитие чувств колорита, композиционной структуры, пространственного и образного мышления, овладение пятном, развитие чувства ритма, понимание цветовых ассоциаций. Освоить силуэтность.

Материал: компьютерная графика.

Формат печати: А4.

Литература: [1 – С.11-18, 78-81, 88-90; 4 – С. 48-51, 55-56, 62-70, 96-117; 5 – 19-23, 24-50; 6 – С.7-13, 28-29; 10 – С.6-61, 87-90; 11 – С.23-44; 12 – С.17-18; 20; 22].

Тема 5. Создание подготовительного рисунка к копии иллюстрации

Выполнить:

предпроектное исследование, осуществить анализ аналогов, выбрать репродукцию для копии, выполнить подготовительный рисунок.

Цель задания – выработка у студентов чувств композиционной структуры, пространственного и образного мышления, овладение пятном, развитие чувства ритма и точности передачи изображения. Освоить силуэтность. Ознакомиться с техническими возможностями материалов, стилистикой мастеров.

Материал: компьютерная графика.

Формат печати: А4.

Литература: [1 – С.11-18, 78-81, 88-90; 4 – С.48-51, 55-56, 62-70, 96-117; 6 – С.7-13, 28-29; 7 – 9-23, 45-47, 55-101, 108-110, 139-146].

Тема 6. Создание фор-эскиза иллюстрации-заставки для выбранного литературного произведения.

Выполнить:

предпроектное исследование, осуществить анализ аналогов, выбрать тему для сюжета своей иллюстрации-заставки, так, чтобы средствами композиции и цветового решения передать настроение и идейный замысел, подобрать стилистику и выполнить несколько вариантов эскизов композиции, выявить самый удачный вариант.

Цель задания – освоение вида иллюстрации-заставки, выработка у студентов чувств композиционной структуры, образного мышления. Освоить силуэтность. Ознакомиться с техническими возможностями материалов. Изучить наиболее подходящую технику выполнения иллюстрации.

Материал: компьютерная графика.

Формат печати: А4.

Литература: [7 – С.4, 9-23, 45-47, 55-101, 108-110, 139-146; 8 – С.21-34; 9 – С.18, 25, 34; 19; 20; 22].

Тема 7. Создание фор-эскиза иллюстрации-концовки для выбранного литературного произведения.

Выполнить:

предпроектное исследование, осуществить анализ аналогов, выбрать тему для сюжета своей иллюстрации-концовки, так, чтобы средствами композиции и цветового решения передать настроение и идейный замысел, подобрать стилистику и выполнить несколько вариантов эскизов композиции, выявить самый удачный вариант.

Цель задания – освоение вида иллюстрации-концовки, выработка у студентов чувств композиционной структуры, образного мышления. Освоить силуэтность. Ознакомиться с техническими возможностями материалов. Изучить наиболее подходящую технику выполнения иллюстрации.

Материал: компьютерная графика.

Формат печати: А4.

Литература: [7 – С.4, 9-23, 45-47, 55-101, 108-110, 139-146; 8 – С.21-34; 9 – С.18, 25, 34; 19; 20; 22].

Тема 8. Создание фор-эскиза кульминационной сцены иллюстрации к одному из ключевых фрагментов из выбранного литературного произведения

Выполнить:

предпроектное исследование, осуществить анализ аналогов, выбрать тему для сюжета кульминационной полосной иллюстрации, так, чтобы средствами композиции и цветового решения передать настроение, динамику и идейный замысел, подобрать стилистику и выполнить несколько вариантов эскизов композиции, выявить самый удачный вариант.

Цель задания – освоение процесса создания кульминационной полосной иллюстрации, выработка у студентов чувств композиционной структуры, образного мышления, выражения тематики. Сюжета и эмоций графическими средствами. Освоить силуэтность. Ознакомиться с техническими возможностями материалов. Изучить наиболее подходящую технику выполнения иллюстрации.

Материал: компьютерная графика.

Формат печати : А4.

Литература: [19; 20; 22].

РАЗДЕЛ II. ДЕТСКАЯ И ВЗРОСЛАЯ КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ И ИЛЛЮСТРАЦИЯ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ(VI СЕМЕСТР)

Тема 11. Создание фор-эскиза для иллюстрации-коллажа к детскому книжному изданию для дошкольного возраста

Выполнить:

предпроектное исследование, осуществить анализ аналогов, выбрать тему для сюжета иллюстрации-коллажа для детей дошкольного возраста, чтобы средствами композиционного сочетания различных по фактуре материалов и цветового решения передать настроение и идейный замысел, подобрать стилистику и выполнить несколько вариантов эскизов, выявить самый удачный вариант.

Цель задания – ознакомление с особенностями создания иллюстрации для дошкольного возраста, спецификой восприимчивости дошкольника, принципом построения колористического и фактурного языка изображений-коллажей, показать принципы привлечения внимания, внести развивающую функцию в иллюстрацию, развить стилистику, выработать чувства композиционной структуры, овладение пятном.

Материал: компьютерная графика

Формат: А4.

Литература: [21; 25].

Тема 12. Создание фор-эскиза позитивной иллюстрации к детскому книжному изданию для младшего школьного возраста.

Выполнить:

предпроектное исследование, осуществить анализ аналогов, выбрать тему к сюжету позитивной иллюстрации для детей дошкольного возраста, чтобы средствами цвета и композиции, стилистики передать настроение и идейный замысел, выполнить несколько вариантов эскизов, выявить самый удачный набросок.

Иллюстрацию для детей младшего школьного возраста. Найти тему и решение в эскизах. Закомпоновать изображение. Выявить главное.

Цель задания – ознакомление с особенностями создания иллюстрации для младшего школьного возраста, спецификой восприимчивости, принципом построения колористического языка изображений, показать принципы привлечения внимания, внести развивающую функцию в иллюстрацию, развить стилистику, выработать чувства композиционной структуры, овладение пятном.

Материал: Материал: компьютерная графика

Формат: А4.

Литература: [21; 25]

Тема 13. Специфика иллюстрирования художественной литературы для подростков и взрослой аудитории.

Выполнить:

предпроектное исследование, осуществить анализ аналогов, выбрать тему к сюжету иллюстрации для взрослой аудитории и для подростков, чтобы средствами цвета и композиции, стилистики раскрыть главную идею и целевое назначение соответствующей возрастной аудитории читателей, выполнить несколько вариантов эскизов, выявить самый удачный набросок (2 штуки).

Цель задания – приобретение навыков осуществления цифровой графики и обработки «ручной» графики для печати, научить образно-реалистически раскрывать идею, ознакомить с принципом построения иллюстрации данной возрастной категории, особенностями графического и колористического языка изображений, показать принципы привлечения внимания потребителей, развить стилистику, выработать чувства композиционной структуры, перспективы, пространственного и образного мышления, овладение пятном, развитие абстрактного мышления, чувства ритма.

Материал: компьютерная графика

Формат: А4.

Литература: [21; 25].

Тема 14. Создание фор-эскиза оформления клише иллюстрации, выполняемой в технике POPUP.

Выполнить:

предпроектное исследование, осуществить анализ аналогов, выбрать тему для сюжета объемной иллюстрации в технике POPUP, средствами композиционного сочетания объемных и плоских, подвижных конструктивно-композиционных элементов и цветового решения передать настроение и идейный замысел, подобрать стилистику и выполнить несколько вариантов оформления эскизов клише, выявить самый удачный вариант макета.

Цель задания – освоение конструктивно-проектного подхода к разработке проектной дизайн-формы, умение определять форму представления конечного результата, приобретение навыков приёмов работы в технике объемный макет; конструирования формы, ознакомление с принципом построения периодического издания, особенностями графического и колористического языка изображений, показать принципы привлечения внимания потребителей, развить стилистику, выработать чувства композиционной структуры, перспективы, пространственного и образного мышления, овладение пятном, развитие абстрактного мышления, чувства ритма.

Материал: компьютерная графика, карандаш, акварель, гуашь, бумага, тушь, картон, клей, ткань.

Формат: А4.

Литература: [3 – С.26-29, 95-114, 117-146; 23]

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Восстановите последовательность функций иллюстрации, исходя из их значимости в художественном произведении и исключите один лишний компонент:

.	Информативность		
.	Эстетичность		
.	Историчность		
.	Эмоционально-психологическая нагрузка		

2. Разместите в правильной последовательности процессы, связанные с созданием иллюстрации, которые описывают её роль в книге, исключив лишний элемент:

.	Воспроизведение художественного замысла		
.	Взаимодействие с текстом для полноты представления		
.	Эстетическое объединение с элементами книги		
.	Коммерческая привлекательность		

3. Последовательно организуйте описанные эффекты иллюстрации в контексте её восприятия читателем, исключив лишний элемент:

.	Понимание изображения		
.	Восприятие эмоциональных впечатлений		
.	Логическая структура		
.	Создание художественного ансамбля		

4. Установите правильный порядок ошибок, связанных с иллюстративным оформлением книги, исключив лишний элемент:

.	Несоответствие иллюстраций жанру книги		
.	Технические ошибки печати		
.	Неудачный подбор иллюстраций		
.	Проигнорированная редактора функция		

5. Дайте характеристику видам композиции, заполнив таблицу:

плоскостная	
объемно-фронтальная	
объемно-пространственная	
глубинно-	

пространственная	
------------------	--

6. Дополните предложение ниже:

Достоинство растровой графики – это _____.
Объясняется это тем, что в растровой графике в цифровую форму переводятся все фрагменты реального изображения.

Недостаток растрового изображения – _____ из-за детальности самого изображения.

7. Книга включает в себя текст, иллюстрации и декоративные элементы, заполнив таблицу ниже, укажите, что относится к этим элементам:

<i>Иллюстрации</i>	<i>Декоративные элементы</i>

8. Как вы полагаете, какие ключевые аспекты иллюстрирования древнеегипетских папирусных свитков могли повлиять на современное понимание книги как хранилища знаний и эстетического объекта? Ответ не должен превышать 100 слов.

9. Расположите в правильной последовательности следующие понятия по мере усложнения произведения иллюстрации с использованием компьютера:

.	Использование готовой фотографии		
.	Смешанная техника		
.	Электронная коллажная техника		
.	Исходная компьютерная иллюстрация		

10. Дополните определение:

«Мультимедиа-арт предполагает комбинацию визуального искусства с _____ элементами, такими как звук или литература.»

11. Опишите, чем mixed media отличается от мультимедиа-арта в иллюстрации. Ответ не должен превышать 100 слов.

12. Объясните, почему сложно оценивать смешанные техники, и укажите на одну из ключевых особенностей их в современной иллюстрации. Ответ не должен превышать 150 слов.

13. Вставьте пропущенные слова в следующее определение и назовите функции иллюстрации:

«Главное назначение иллюстрации – _____ идеи автора литературного произведения. Это самое _____ будет полным, если присутствуют три основных функции иллюстрации:

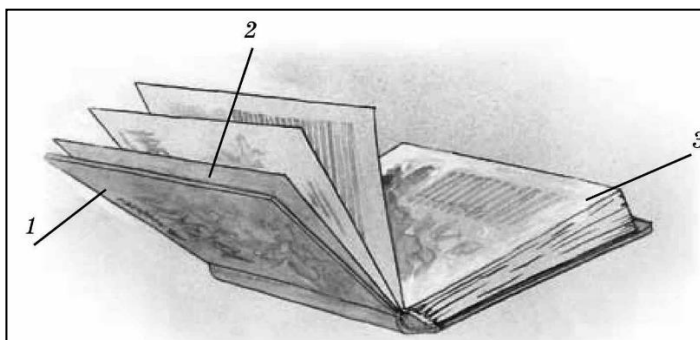
- _____;
- _____;
- _____.»

14. Вставьте пропущенное слово в следующее определение: «Композиция – это важнейшая составляющая организации художественной формы. Композиция – сочинение художественного произведения, композиция – само художественное произведение. Все закономерности построения композиции подчинены основному закону – закону гармонии _____ и _____».

15. Вставьте пропущенное слово:

«Соподчиненность — это упорядоченность всех элементов, которая позволяет _____ воспринимать композицию».

16. На рисунке ниже изображена книга, укажите, согласно обозначениям, ее элементы, а также укажите остальные элементы современной книги, заносая их в таблицу.

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

17. Определите порядок этапов развития иллюстрации книги в обратной последовательности:

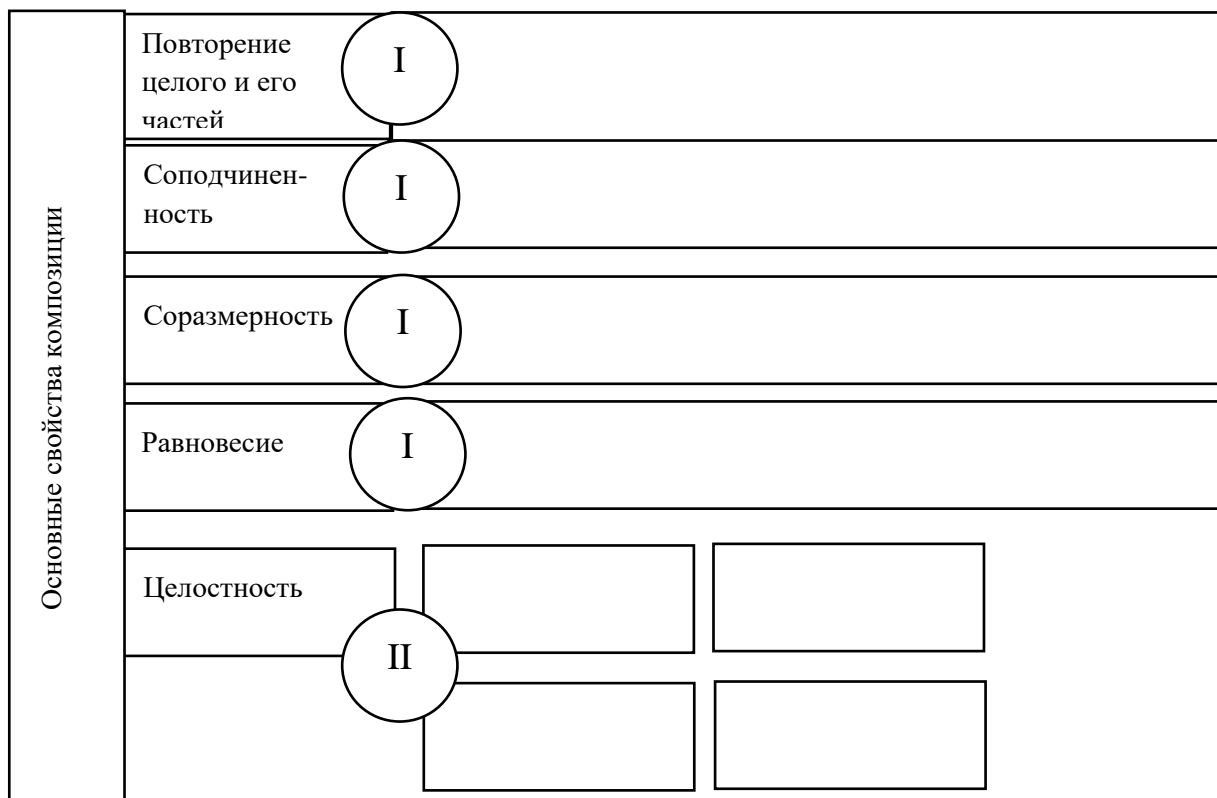
.	Создание образа темы		
.	Определение назначения объекта		
.	Соединение различных частей в одно целое		
.	Представление конечного		

.	результата	
---	------------	--

18. Заполните пропуски в следующем предложении:

Пропорция и симметрия осуществляют _____-декоративные отношения, тогда как метр и ритм связаны с _____-временными отношениями.

19. Заполните схему с описанием основных свойств композиции, указывайте в полях помеченных I – понятие свойства, II – признаки

20. Вас пригласили для создания обложки детской книги. Книга ориентирована на детей 5-7 лет и рассказывает о приключениях группы животных в волшебном лесу. Автор хотел бы видеть яркие, привлекательные образы, которые сразу бы привлекли внимание детей и подогрели их интерес к чтению. Как бы вы разработали концепцию обложки, чтобы она одновременно была увлекательной для детей и отражала приключенческую атмосферу книги? Опишите свой подход и объясните, какие художественные приемы вы бы использовали для достижения этой цели. Ответ не более 150 слов:

8.2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ(V СЕМЕСТР)

1. Назовите область деятельности, которая занимается проблемами создания, обработки изображений (рисунков, чертежей, мультипликации, шрифтов и т. п.) на компьютере. Обоснуйте ответ.
2. Что такое иллюстрация? Назовите и дайте характеристику видам иллюстрации.
3. Выделите три главные функции иллюстрации. Обоснуйте ответ.
4. Где в графическом дизайне используется иллюстрация? Приведите примеры. Обусловленность техники исполнения, стилистики и образности иллюстрации от графического носителя.
5. Какие существуют техники исполнения иллюстрации в графическом дизайне? Приведите примеры.
6. Перечислите названия программ векторного изображения иллюстраций? Где его применяют и с какой целью?
7. Как называется графический художественно-образный элемент (небольшая картинка, виньетка, декоративный элемент), находящаяся в конце текста и создающая настроение окончания текста? Дайте описание.
8. Симметрия и асимметрия, динамика и статика, метр и ритм, контраст и нюанс, пропорции и масштаб, фактура и цвет, материал и конструкция – это:?
9. Когда появилась иллюстративная техника «гравирование на меди»? Чем она характерна?
10. Назовите формальные признаки композиции иллюстрации. Обоснуйте ответ примером.
11. Дайте определение понятию «композиция иллюстрации». Назовите основные средства композиции. В чем цель любой композиции?
12. Назовите известные композиционные шаблоны в иллюстрации. Чем они характерны?
13. Как выбор формата влияет на статику и динамику композиции. Обоснуйте, какой из форматов: квадратный, горизонтальный и вертикальный прямоугольный поможет для передачи статики, движения вперед и назад, падения и полета?
14. Что выражают собой научно-познавательные иллюстрации? Дайте им определение и приведите примеры. Где используют?
15. Относят ли группу изображений «чертежи» к иллюстрации? Обоснуйте ответ. Какие виды чертежей существуют? В каких типах изданий их применяют?
16. Дайте определение понятию «фронтиспис». Где его помещают и с какой целью? Назовите основные требования к его оформлению.
17. Что такое растровое изображение и где его применяют в графическом дизайне?
18. Выделите группу программ растровой и векторной графики в создании иллюстрации. В чем специфика их применения?
19. Назовите основные этапы последовательности работы над иллюстрацией ее воспроизведением? Содержание и цель каждого этапа.
20. Кого считают первопечатником в России? В каком веке он работал? Назовите печатную продукцию, которую оформлял. Основные исторические этапы его деятельности.
21. Почему иллюстрации в рукописных старославянских книгах назывались миниатюрами? Что для них было характерно?
22. Назовите основные виды верстки иллюстраций? Где и как они применяются?

23. Назовите элементы внешнего оформления книги, дайте определение каждому.
24. Назовите элементы внутреннего оформления книги, дайте определение каждому.
25. Как называется инициал, стилизованный элемент декора книги, служащий сигналом начала текста? Какие существуют его виды оформления? Где и как его применяют? Обоснуйте ответ.
26. Как называется изобразительный элемент в виде ассоциативного сюжета, орнамента, эмблемы и т. п. в начале полосы набора? Способы его изображения, стилизации и компоновки в книге.
27. Какие три основные ошибки при компоновке иллюстрации нельзя допускать? Приведите примеры.
28. Кого считают первым мастером книжной печати в Европе? Расскажите о направлениях его деятельности. В какое время он создал свое изобретение?
29. Когда появился фотомеханический способ репродуцирования иллюстраций?
30. В чем отличительные черты художественно-образных иллюстраций? От чего зависит их целевое назначение и функции?

8.3 ВЫСТАВКА-ПРОСМОТР ПРАКТИЧЕСКИХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ (V семестр)

Промежуточными точками контроля знаний, умений и профессионально-личностных качеств студентов являются выставки-просмотры, выполненных работ по основным темам дисциплины «Иллюстрация». Каждой теме раздела в последовательном порядке соподчиняются практические и самостоятельные задания (см. п.6.2. и 7. Рабочей программы по дисциплине «Иллюстрация»), которые направлены на ее системное овладение и постепенно усложняются от одной темы к последующим.

***Пояснение.** На выставках-просмотрах студенты на компьютерах выставляют индивидуально выполненные задания, которые должны по объему и уровню исполнения соответствовать требованиям каждой темы V семестра дисциплины (см. п.6.2. и 7., 10.) Рабочей программы по предмету «Иллюстрация»). После того, как выставили работы, студенты выходят из компьютерной аудитории. На выставку-просмотр приглашают других преподавателей профильных дисциплин кафедры графического дизайна с целью коллегиальной, объективной оценки уровня выполненных студентами работ. Вместе с тем, после коллегиального обсуждения, ведущий преподаватель дисциплины приглашает студентов в аудиторию, где задает возникшие дополнительные и контрольные вопросы по основам иллюстрации, мотивируя каждого студента сравнивать свой уровень с уровнем остальных участников выставки-просмотра, определяя пути саморазвития и самосовершенствования. Таким образом, преподаватель объективно выставляет оценку промежуточного контроля знаний и умений будущих дизайнеров по дисциплине «Иллюстрация» за V семестр.*

Алгоритм работы студентов на выставке-просмотре:

1. Выставить в электронном виде (сохраненные на электронном носителе в формате JPG) на компьютере и на бумаге выполненные практические работы за V семестр в полном объеме и соответственно указанным требованиям каждого задания (см. п. 6.2 и 7., 10 Рабочей программы дисциплины «Иллюстрация»)
2. Ответить на контрольные и проблемные вопросы (см. п. 8.2. Рабочей программы дисциплины «Иллюстрация»)
3. Осуществить анализ достоинств и недостатков своих работ.
4. Провести сравнительную оценку своих академических работ с рисунками одноклассников, выявить достоинства и недостатки собственного уровня проекта иллюстрации.

5. Сделать выводы. Определить перспективы дальнейшего саморазвития и самосовершенствования.

8.4 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ И ВЫСТАВКА-ПРОСМОТР (VI семестр)

Пояснения: Обязательным условием допуска студента к экзамену является выполнение им всех самостоятельных и практических работ за V и VI семестры, ответы на контрольные вопросы. Экзамен - итог качества работы студентов за год (3 курс обучения). Он проходит в форме выставки-просмотра, где студенты выставляют в электронном виде индивидуально выполненные задания, которые должны по объему, содержанию и уровню исполнения соответствовать требованиям дисциплины (смотрите п. 6.2., 7., 8.3. и 10. Рабочей программы по предмету «Иллюстрация»). Каждый студент в присутствии преподавателя и одногруппников осуществляет критический анализ, самооценку выполненных работ и отвечает на вопросы педагога к процессу, объему и результатам выполненных заданий. В ходе критического анализа и адекватной оценки каждого студента принимают участие его одногруппники, задавая дополнительные вопросы, сравнивая свой уровень с уровнем остальных участников экзаменационной выставки-просмотра.

Таким образом, ведущий преподаватель объективно выставляет экзаменационную оценку каждому студенту.

Алгоритм работы студента в процессе экзаменационного просмотра:

1. Выставить в электронном виде на компьютере и на бумаге выполненные практические работы в полном объеме и согласно требованиям каждого задания (см. п. 6.2, 7. и 10. Рабочей программы дисциплины «Иллюстрация»), сохраненные на электронном носителе в формате JPG.

2. Используя профессиональную лексику в корректной форме ответить на контрольные экзаменационные вопросы.

3. Обосновать свое графическое решение по каждому индивидуально выполненному заданию.

4. Осуществить анализ достоинств и недостатков своих работ, возможные отличия в индивидуальном уровне графических лабораторных (аудиторных) и самостоятельных домашних заданий.

5. Осуществить сравнительную оценку своих академических работ с выполненными заданиями одногруппников, выявить достоинства и недостатки собственного уровня проекта иллюстраций.

6. Сделать выводы. Определить перспективы дальнейшего саморазвития и самосовершенствования.

7. Сдать лучшие работы в методический фонд кафедры.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (VI семестр)

Примечание. Экзаменационная оценка выставляется по суммарному баллу практической и самостоятельной работ, в связи с тем, что знания, полученные студентом, в большей степени усваиваются путем выполнения практических и самостоятельных заданий, согласно специфике дисциплины «Иллюстрация». Вместе с тем, в процессе проверки выполненных заданий преподаватель с целью более глубокого контроля знаний студентов и объективной оценки, может задавать вопросы по теоретическому материалу дисциплины иллюстрация.

1. Истоки возникновения иллюстрации. Основные этапы и способы изображения в исторической эволюции.

2. Что такое иллюстрация? Назовите и дайте характеристику видам иллюстрации.

3. Где в графическом дизайне используется иллюстрация? Приведите примеры.

4. Обусловленность техники исполнения, стилистики и образности иллюстрации от графического носителя.
5. Какие существуют техники исполнения иллюстрации в графическом дизайне? Приведите примеры.
6. Что такое иллюстрация-коллаж? Где ее применяют, в чем ее целевое назначение и специфика исполнения?
7. Перечислите названия программ векторного изображения иллюстраций? Где его применяют и с какой целью?
8. Как называется графический художественно-образный элемент (небольшая картинка, виньетка, декоративный элемент), находящаяся в конце текста и создающая настроение окончания текста? Дайте описание.
9. Симметрия и асимметрия, динамика и статика, метр и ритм, контраст и нюанс, пропорции и масштаб, фактура и цвет, материал и конструкция – это:?
10. Когда появилась иллюстративная техника «гравирование на меди»? Чем она характерна?
11. Выделите три главные функции иллюстрации. Обоснуйте ответ.
12. Назовите формальные признаки композиции иллюстрации. Обоснуйте ответ примером.
13. Дайте определение понятию «композиция иллюстрации». Назовите основные средства композиции. В чем цель любой композиции?
14. Назовите известные композиционные шаблоны в иллюстрации. Чем они характерны?
15. Как выбор формата влияет на статику и динамику композиции. Обоснуйте, какой из форматов: квадратный, горизонтальный и вертикальный прямоугольный поможет для передачи статики, движения вперед и назад, падения и полета?
16. Что выражают собой научно-познавательные иллюстрации? Дайте им определение и приведите примеры. Где используют
17. Относят ли группу изображений «чертежи» к иллюстрации? Обоснуйте ответ. Какие виды чертежей существуют? В каких типах изданий их применяют
18. Дайте определение понятию «фронтиспис». Где его помещают и с какой целью? Назовите основные требования к его оформлению
19. Что такое растровое изображение и где его применяют в графическом дизайне?
20. Выделите группу программ растровой и векторной графики в создании иллюстрации. В чем специфика их применения?
21. Назовите основные этапы последовательности работы над иллюстрацией ее воспроизведением? Содержание и цель каждого этапа.
22. Назовите область деятельности, которая занимается проблемами создания, обработки изображений (рисунков, чертежей, мультипликации, шрифтов и т. п.) на компьютере. Обоснуйте ответ.
23. Назовите 5 основных признаков при создании детской иллюстрации. Обоснуйте ответ примером.
24. Что такое иллюстрация в стиле «Рор ир»? Какие ее функции, предназначение и особенности создания и применения?
25. Кого считают первопечатником в России? В каком веке он работал? Назовите печатную продукцию, которую оформлял. Основные исторические этапы его деятельности.
26. Почему иллюстрации в рукописных старославянских книгах назывались миниатюрами? Что для них было характерно?
27. Назовите основные виды верстки иллюстраций? Где и как они применяются?

28. Назовите элементы внешнего оформления книги, дайте определение каждому.
29. Назовите элементы внутреннего оформления книги, дайте определение каждому.
30. Как называется инициал, стилизованный элемент декора книги, служащий сигналом начала текста? Какие существуют его виды оформления? Где и как его применяют? Обоснуйте ответ.
31. Как называется изобразительный элемент в виде ассоциативного сюжета, орнамента, эмблемы и т. п. в начале полосы набора? Способы его изображения, стилизации и компоновки в книге.
32. Какие три основные ошибки при компоновке иллюстрации нельзя допускать? Приведите примеры.
33. Кого считают первым мастером книжной печати в Европе? Расскажите о направлениях его деятельности. В какое время он создал свое изобретение?
34. Когда появился фотомеханический способ репродуцирования иллюстраций?
35. В чем специфика иллюстрации для подростков? Ее цели и задачи, особенности стилистики и особенности применения?
36. В чем специфика иллюстрации для взрослых читателей? Ее цели и задачи, особенности стилистики и особенности применения? Зависимость характера иллюстрации от типа, вида издания и профессиональной принадлежности итателя.
37. Назовите время появления торцовой гравюры на дереве и литографии в иллюстрации книг(век)? Дайте характеристику отмеченным техникам. Где их применяют.
38. Кто первым опубликовал самую последовательную теоретическую работу, посвященную проблеме книжной иллюстрации в России? Назовите книгу.
39. Время зарождение фотомонтажа и элементов «плакатности» в книжной иллюстрации(век)? Особенности и сфера применения фотоиллюстраций в графическом дизайне.
40. Как называется графическое изображение (рисунок, чертеж, схема, диаграмма, карта, фотография и т. п.) наглядно поясняющее и дополняющее словесный текст? Обоснуйте ответ примерами.
41. В чем отличительные черты художественно-образных иллюстраций? От чего зависит их целевое назначение и функции?
42. Относят ли фотографию к иллюстрации? Сферы ее применения, разновидности и целевые установки. Приведите примеры.
43. Что такое ритм в композиции иллюстрации? Приведите примеры его применения и функций.
44. Каким образом применяют искусство иллюстрации в создании брендовых персонажей для компьютерных игр? В чем отличия и целевое предназначение ? Приведите примеры.
45. Когда появился фотомеханический способ репродуцирования книжных иллюстраций? В чем его особенности в отличие от предидущих способов печати?
46. Что такое ксилография? Как и когда впервые ее стали применять в иллюстрации?
47. В каком стиле в конце 19 - начале 20-го века создавали иллюстрации к книгам и журналам такие художники, как: В. Васнецов, И. Билибин, А. Бенуа, М. Добужинский, Е. Лансере?
48. Перечислите навания программ растрового изображения иллюстраций? Где его применяют и с какой целью?
49. Назовите средства выделения композиционного центра. Приведите примеры.
50. В каких областях графического дизайна применяется иллюстрация кроме книжных изданий? Приведите примеры и обоснуйте ответ.

- 51.** Назовите, в каких изданиях и почему текст не может существовать без иллюстрации. Приведите примеры.
- 52.** К какому виду иллюстраций относят чертежи, диаграммы, карты, схемы, условные обозначения фотографии? Где их помещают, с какой целью? Приведите примеры.
- 53.** Относят ли иллюстрацию к знакам визуальной коммуникации. Обоснуйте ответ примерами.
- 54.** Что такое форзац? Дайте характеристику. Какие виды оформления форзацев существуют? Приведите примеры.
- 55.** Что такое контраст в иллюстрации. Назовите виды контрастов в графических изображениях. В чем их функции и цели?
- 56.** Какие виды иллюстраций применяют в художественной литературе. Дайте определение данной категории иллюстрации. В чем их общее предназначение и функции?
- 57.** В каких изданиях помещают мало текста и много иллюстраций? Для какой аудитории они предназначены? Зависимость стилизации, функций и содержательности иллюстраций от возрастной категории читателя.
- 58.** Что такое титул, авантаутил и шмуцтитул в книге, в чем специфика их оформления? Зависит ли это от издания? Располагают ли на отмеченных элементах книги иллюстрации? Если да, то какие? В чем их функции?
- 59.** Какие виды иллюстраций используют в учебных и энциклопедических изданиях? Назовите и обоснуйте ответ
- 60.** Должны ли отличаться по стилистике, характеру исполнения, образности и наглядности иллюстрации для детей дошкольного и школьного возраста? Обоснуйте ответ. Назовите основные возрастные категории детей в промежутках дошкольного и школьного возраста.
- 61.** Назовите художников, которые внесли весомый вклад в развитие искусства иллюстрации России в конце 19-начале 20-го века. Какие работы этих авторов Вы знаете?

9.МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Иллюстрация» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, выполнения практических занятий, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения практических занятий студенты выполняют задания с помощью компьютерной графики и на основе проведенных предпроектных исследований. Помимо выполнения текущих заданий, проводятся контрольные просмотры выполненных самостоятельных и практических работ, сопровождающаяся их обсуждением и оценением. Кроме того, в ходе практического занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Практические	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), метод мозгового штурма, дискуссии, коллективное решение творческих задач.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Критерии оценки практических и самостоятельных работ состоят из следующих параметров:

- применение стилистики, цветового и художественно-образного решения, техники исполнения, согласно требований к выполняемому заданию;
- идейно-образное решение композиции в формате;
- выявление пластических особенностей элементов композиции иллюстрации;
- передача объема и формы;
- ощущение эмоциональной образности цвета и передача колорита;
- передача освещения;
- обоснованная стилистика изображения;
- умение раскрывать настроение и образ графическими средствами;
- передача пространства;
- обоснованное использование тона;
- детализация и акцент на главном;
- целостность, обобщение работы.

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов при выполнении практических и самостоятельных работ
	Критерии оценивания практических и самостоятельных работ на выставках-просмотрах
отлично (5)	заслуживает студент, который проявляет глубокие знания по курсу «Иллюстрация», осознает важность знаний и умений в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при выполнении различных практических (творческих) задач. Полностью раскрывает идейный замысел, стилизацию изображения, специфику композиции иллюстрации графическими средствами. Обоснованно передает характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности, пропорции. Студент выполнил работу творчески на качественном уровне. Студент владеет знаниями и умениями по дисциплине в полном объеме и умело использует методы иллюстрирования для выразительного решения темы и образа. Грамотно владеет художественными техниками и проектной культурой работы с художественными материалами.
хорошо (4)	заслуживает студент, который проявляет полные знания теоретического и практического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями. Полностью раскрывает идейный замысел, стилизацию изображения, специфику композиции иллюстрации графическими средствами. Передает характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности, пропорции. Балл выставляется, когда работа соответствует всем требованиям оценки "отлично", но может быть одна неточность, при одной неточности в конструктивном построении и незначительной ошибке в пропорциях, или при незначительной ошибке и двух неточностях или при двух незначительных ошибках и одной неточности.
удовлетворительно (3)	выставляется при слабом выполнении всех требований с большими замечаниями. Студент выполнил работу на недостаточном уровне или выполнил частично за отведенный срок. На среднем уровне раскрывает идейный замысел, стилизацию изображения, специфику композиции иллюстрации графическими средствами. Построение форм и конструкции элементов, выявление объема, определение ритма, светотени применены неосознанно, с ошибками. Основные приемы линейной и воздушной перспективы выполнены без достаточного

	<p>понимания. Отсутствует связь деталей предметов между собой и всей формой. Студент неполноценно передает характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности, пропорции. Недостаточные навыки работы с инструментами и художественными материалами. Художественный образ и решение темы маловыразительные. Студент показал низкие элементарные знания и умения по иллюстрации.</p>
неудовлетворительно (2)	<p>ставится в случае несоответствия программным требованиям. Студент выполнил задание на низком уровне или выполнил частично за отведенный срок. Недостаточно раскрывает идейный замысел, стилизацию изображения, специфику композиции иллюстрации графическими средствами. В значительном количестве допущены серьезные ошибки в построении пропорций элементов композиции, их конструкции, в выявлении объема, светотени, тоне. Не передается колорит. Он не владеет пятном, линией. Основные приемы линейной и воздушной перспективы не выполнены или частично выполнены без достаточного понимания. Художественно-графическими инструментами пользуется недостаточно осознанно, с нарушениями начальных технических требований. Художественный образ подан примитивно и решение плоскости невнятное. Отсутствуют элементарные знания и умения по иллюстрации.</p>
Критерии оценивания тестовых заданий	
отлично (5)	Студент ответил на 85-100% вопросов.
хорошо (4)	Студент ответил на 84-55% вопросов.
удовлетворительно (3)	Студент ответил на 54-30% вопросов.
неудовлетворительно (2)	Студент ответил на 0-29% вопросов.
Критерии оценивания теоретических вопросов для устного/письменного опроса в ходе проведения контрольной текущей аттестации	
отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Ответы обучающегося на вопросы, задачи и задания грамотно, исчерпывающе, логично в полном объеме раскрывают рассматриваемую проблематику, суждения аргументированы, использован профильный понятийный (категориальный) аппарат. Студент демонстрирует полное понимание материала, приводит примеры, демонстрирует способность к анализу сопоставлению различных подходов.
хорошо (4)	Студент хорошо знает программный материал. Ответы обучающегося на вопросы, задачи и задания грамотно, полно, логично в полном объеме раскрывают рассматриваемую проблематику, но содержат неточности, суждения аргументированы, использован профильный понятийный (категориальный) аппарат. Студентом продемонстрирована достаточная степень самостоятельности, оригинальность в представлении материала. Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной логике без нарушений общего смысла. Примерам и личному опыту уделено недостаточное внимание.
удовлетворительно	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в

бно (3)	ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент имеет слабое владение терминологией, плохое понимание поставленной задачи вовсе полное непонимание. Ответ не структурирован, нарушена заданная логика.
неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы. Понимание нюансов, причинно-следственных связей очень слабое или полное непонимание. Полное отсутствие анализа альтернативных способов решения проблемы. Ответы на поставленные вопросы не получены, отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет собственной позиции.
Оценка	Критерии оценивания ответа на экзамене
отлично (5)	заслуживает студент, который проявляет глубокие знания по курсу «Иллюстрация», осознает важность знаний и умений в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при выполнении различных практических (творческих) задач. Полностью раскрывает идейный замысел, стилизацию изображения, специфику композиции иллюстрации графическими средствами. Обоснованно передает характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности, пропорции. Студент выполнил работу творчески на качественном уровне. Студент владеет знаниями и умениями по дисциплине в полном объеме и умело использует методы иллюстрирования для выразительного решения темы и образа. Грамотно владеет художественными техниками и проектной культурой работы с художественными материалами.
хорошо (4)	заслуживает студент, который проявляет полные знания теоретического и практического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями. Полностью раскрывает идейный замысел, стилизацию изображения, специфику композиции иллюстрации графическими средствами. Передает характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности, пропорции. Балл выставляется, когда работа соответствует всем требованиям оценки "отлично", но может быть одна неточность, при одной неточности в конструктивном построении и незначительной ошибке в пропорциях, или при незначительной ошибке и двух неточностях или при двух незначительных ошибках и одной неточности.
удовлетворительно (3)	выставляется при слабом выполнении всех требований с большими замечаниями. Студент выполнил работу на недостаточном уровне или выполнил частично за отведенный срок. На среднем уровне раскрывает идейный замысел, стилизацию изображения, специфику композиции иллюстрации графическими средствами. Построение форм и конструкции элементов, выявление объема, определение ритма, светотени применены неосознанно, с ошибками. Основные приемы линейной и воздушной перспективы выполнены без достаточного понимания. Отсутствует связь деталей предметов между собой и всей формой. Студент неполноценно передает характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности, пропорции. Недостаточные навыки работы с инструментами и художественными материалами. Художественный образ и решение темы маловыразительные. Студент показал низкие элементарные знания и умения по иллюстрации.

неудовл етворите льно (2)	<p>ставится в случае несоответствия программным требованиям.</p> <p>Студент выполнил задание на низком уровне или выполнил частично за отведенный срок. Недостаточно раскрывает идейный замысел, стилизацию изображения, специфику композиции иллюстрации графическими средствами. В значительном количестве допущены серьезные ошибки в построении пропорций элементов композиции, их конструкции, в выявлении объема, светотени, тоне. Не передается колорит. Он не владеет пятном, линией. Основные приемы линейной и воздушной перспективы не выполнены или частично выполнены без достаточного понимания. Художественно-графическими инструментами пользуется недостаточно осознанно, с нарушениями начальных технических требований. Художественный образ подан примитивно и решение плоскости невнятное. Отсутствуют элементарные знания и умения по иллюстрации.</p>
---------------------------------	--

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Брылов Г. А. Иллюстрация в книге, журнале и газете / под ред. Н. Н. Масленкова. – М. : ОГИЗ-ИЗО, 1931. – 96 с. : ил. – Искусство в массы. – Лише ел. версія
2. Иллюстрация / сост. Г. В. Ельшевская. – М. : Советский художник, 1988. – 416 с. : ил. – 5-269-00256-6. Лише ел. версія
3. Ives R. Paper Engineering & Pop-ups For Dummies / R. Ives. – Indianapolis, Indiana.: Wiley Publishing, 2009 – 268 s.
4. Кузьминский К. С. Иллюстрирование учебной книги : Иллюстрация в учебной книге 1932 года : инструкция по иллюстрированию учебников. – М. : НИИ ОГИЗА, 1933. – 120 с. : ил. – Лише ел. версія
5. Loomis A. Creative illustration / A. Loomis. – New York.: Viking press, 1947 – 289s.
6. Пронин С. Рекламная иллюстрация: креативное восприятие. – М. : Бератор-Пресс, 2002. – 96 с. – Лише ел. версія
7. Франк Я. Тайные знания коммерческих иллюстраторов. – М. : Студия Артемия Лебедева. – 165 с. : ил. – Лише ел. версія
8. Хэйген К. Модная иллюстрация для дизайнеров (Fashion Illustration for Designers). – 2-е изд. – Нью-Джерси : [б. и.], 2011. – 593 с. : ил. – 0-13-501557-5. Лише ел. версія
9. Японские народные сказки / пер. с нем. А. А. Федорова-Давыдова. – 2-е изд., доп. – М., 1904. – 60 с. – Лише ел. версія

Дополнительная литература

10. Алексеев С. О колорите. – М. : Изобразительное искусство, 1974. – 175 с. : ил. – Худ. отд.
11. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974.
12. Баранчук И. Живопись от А до Я / И. Баранчук. – М. : Сибирский цирюльник, 2003. – 5-99-00042-1-4. Лише ел. версія
13. Беда Г. В. Живопись : учебник. – М. : Просвещение, 1986. – 191 с. : ил. – Худ. отд.
14. Беда Г. В. Цветовые отношения и колорит : введение в теорию живописи. – Краснодар : Краснодарское книжное изд-во, 1967. – 182 с. – Худ. отд.
15. Вибер Ж. Живопись и ее средства. – М. : Академия художеств СССР, 2004. – 156 с.
16. Волков Н. Н. Цвет в живописи. – Изд. 2-е, доп. – М. : Искусство, 1984. – 320 с. – Худ. отд.
17. Панксенов Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособ. – М. : Академия, 2007. – 144 с. – 978-5-7695-3878-0. Академия

Интернет-источники

18. Виды иллюстраций и их характеристика – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studbooks.net/732874/zhurnalistika/vidy_illyustratsiy_harakteristika
19. Виды книжных иллюстраций – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://illustrator.odub.tomsk.ru/index.php?newsid=159>
20. Иллюстрация детских книг. От идеи до книжной полки. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://illustrator-uroki.com/wp-content/uploads/2017/03/presentation_to_video1.pdf
21. Иллюстрации в детском издании и их особенности – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studbooks.net/732099/zhurnalistika/illyustratsii_detskom_izdanii_osobennosti

22. Классификация иллюстраций. Функции иллюстраций – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studbooks.net/723724/zhurnalistika/klassifikatsiya_illyustratsiy_funksii_illyustratsiy
23. Основы киригами или поп-ап открытки – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://more-idey.ru/07/osnovi-kirigami.html>
24. Применение компьютерной графики в книжной иллюстрации – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studbooks.net/722444/zhurnalistika/primenenie_kompyuternoy_grafiki_knizhnoy_illyustratsii
25. Функции иллюстраций в изданиях для детей – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://students-library.com/ua/library/read/41347-funkcii-illustracij-v-izdaniyah-dla-detej>
26. Что еще бумага стерпит. Как современные технологии реанимируют бумажную прессу – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lenta.ru/articles/2013/05/13/technology/>
27. Чихольд. Я. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера./Я. Чихольд – Г.: 2011. – 244 с.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и семинарских занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.