

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»**

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор Кувшинова Г.А.

«15» ноября 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО КУРСУ «ИЛЛЮСТРАЦИЯ»**

МОСКВА 2021г.

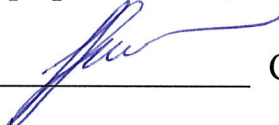
Разработчик:

профессор кафедры
Графического дизайна

_____ Соркин М.М.

Утвердил:

Заведующий кафедрой
Графический дизайн

_____ Солтан С.Л.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ
5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа для детей и взрослых «Иллюстрация» разработана и утверждена АВТНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» (далее — Институт) в лице Ректора, с учетом тенденций развития общества.

Программа разработана с учетом:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 N 1008. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА СП 2.4.3648-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"
- Положение об Отделении Дополнительного Образования АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»
- Устав АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»

Актуальность. Профессиональная деятельность современного иллюстратора предполагает необходимость грамотно ставить перед собой цель, обладание специфическими знаниями и умением ими пользоваться в зависимости от поставленной задачи.

При всем многообразии направлений и специфик работы в области иллюстрации, все они базируются на фундаментальных позициях, составляющих суть профессии иллюстратора.

Первые шаги в профессии немислимы без владения целым арсеналом изобразительных средств, позволяющих за очень короткое время визуализировать варианты проектных предложений.

1.2. Цель реализации программы

Формирование активной личностной позиции, профессионально ориентированной на поиск вариантов и выбор средств реализации проектных решений,

Приобщение к общекультурным ценностям и расширение профессионального кругозора, умение читать тексты, сценарии, технические и творческие задания.

Оснащение слушателей арсеналом профессиональных средств, способствующих на первом этапе визуализации поставленной проектной задачи и многовариантному поиску ее решений.

Осознание механизма превращения идеи в проект, овладение инструментами и материалами, реализующими этот крайне важный шаг в сжатые сроки.

Умение рассказывать истории графическими средствами. Выстраивание макета с учётом времени и пространства. Знакомство с понятиями: ритм, форма, контрформа, динамика, глубина пространства. Ощущение книги как целостного организма

1.2 Форма занятий

Программа реализуется в очной форме обучения в составе учебных групп. Для лучшего усвоения материала изложение его производится с применением технических и аудиовизуальных средств обучения.

1.3 Формы проведения занятий

Ознакомительное занятие – педагог знакомит слушателей с программой курса, объясняет какие материалы понадобятся.

Проводятся занятия по дисциплинам «Концептуальная графика», «Натурный рисунок», «Основы композиции книги» на которой слушателям объясняются приемы и правила выполнения работ на творческом испытании, выдаются домашние задания для самостоятельного выполнения

Итоговое занятие — подводит итоги работы слушателей по программе курса. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам.

Объем программы – 192 академических часа.

Срок реализации программы – 4 месяца

Режим занятий – Занятия для групп проводятся 3 раза в неделю, по 6 академических часа

№ п.п	Наименование дисциплин, разделов и тем	Всего часов	В том числе:		
			Ауд-ные занятия	Практи. занятия	Сам-ная работа
1	2	3	4	5	6
1.	Основы композиции книги	85	46	20	19
2.	Натурный рисунок	56	28	12	16
3.	Концептуальная графика	51	22	11	18
4.	ВСЕГО	192	96	43	53

Основы композиции книги

Дисциплина «Основы композиции книги» знакомит со структурой книги, особенностями развития макета. Книжный макет воспринимается, как театральный

спектакль, где время и пространство – главные герои. Прививаются такие понятия, как ритм, графическая рифма, развитие основной темы издания. Начинается работа над сценариями.

Очень важно начинать работать над соединением формы и смысла, раскрытием идеи издания. Эскизное макетирование, с учётом возможностей материалов, помогает решать эти задачи.

Знакомство с такими понятиями, как рубрикация книжного издания и элементы книжного оформления, адрес издания. Связь типографики с иллюстрацией.

Концептуальная графика

«Концептуальная графика» - дисциплина, которая с первых шагов прививает основы профессионального мировоззрения, воспитывает умение из разрозненных деталей, свойств, явлений создавать стройную систему, поддерживать сложное комплексное целое.

Ряд специальных задач и упражнений имеют целью активное погружение в основную профессиональную парадигму: «Задача - Время - Средство». Уже с первых минутных набросков прививается отношение к листу как к проектному пространству, а к модели, как к структурирующему фактору.

Очень важным представляется приобщение буквально с первых шагов к позиции: «Критерий оценки работы учащегося - это соответствие поставленной задаче».

На занятиях воспитываются необходимые в профессии иллюстратора качества: умение анализировать исходную ситуацию, находить основную идею проекта, работать с деталью, не нарушая целостной структуры композиции.

Натурный рисунок

Целью натурального рисунка, как дисциплины, является активное освоение принципов организации трёхмерного пространства на двумерной плоскости листа. Натурный рисунок, универсальный инструмент аналитического исследования, даёт необходимые иллюстратору навыки рисовать фигуру по памяти в самых разнообразных и сложных ракурсах, а также по представлению создавать многофигурные композиции.

Натурный рисунок помогает сформировать необходимые в профессии иллюстратора качества: системность мышления, моментальную реакцию на модель, если это минутные наброски и более длительные исследования отношений модели и пространства.

Натурный рисунок способствует целостному восприятию листа, осознанию его структуры, его линейной и тональной организации, даёт начальные знания конструкции модели и пластической анатомии.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2.1. Задачи программы:

- Дать представление о современной графике, ее возможностях;
- Познакомить с понятием конструктивный рисунок;
- Познакомить с техникой выполнения «декоративной живописи»;
- Познакомить с понятием стилизация;
- Дать представление о стилизации предметов быта, природы;
- Выполнить работы по академическому рисунку;
- Выполнить творческую работу по «Декоративной живописи»;
- Выполнить работу по «Тематической композиции», предварительно по заданной теме.

2.2. Слушатель в результате освоения программы должен **знать**:

- основные и дополнительные цвета;
- цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета);
- понятие симметрии;
- понятие «стилизация»;
- контрасты форм;
- свойства красок и графических материалов;
- азы воздушной перспективы (дальше, ближе)
- контрасты цвета;
- гармонию цвета;
- азы композиции;
- пропорции плоскостных и объёмных предметов;
- основы линейной перспективы;
- основные законы композиции;
- особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства;
- закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции, перспективы;

- различные приёмы работы карандашом, гуашью;

2.3. В результате освоения программы слушатель должен **уметь**:

- целостному восприятию листа, осознанию его структуры, его линейной и тональной организации;
- конструкции модели и пластической анатомии.

- анализировать исходную ситуацию;
- находить основную идею проекта;
- работать с деталью, не нарушая целостной структуры композиции.
- смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки;
- правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим замыслом;
- грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки;
- работать самостоятельно и в коллективе;
- выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной композиции;
- соблюдать последовательность в работе (от общего к частному);
- работать с натуры;
- работать в определённой гамме;
- доводить работу от эскиза до композиции;
- использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, ритм, цвет);
- выделять главное в композиции;
- передавать движение фигуры человека в рисунках;
- сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего замысла;
- строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, квадрат, прямоугольник);
- критически оценивать, как собственные работы, так и работы своих товарищей;

Слушатель разовьет умения и личностные качества:

- умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место;
- трудолюбие;
- самостоятельность;
- уверенность в своих силах.
- умение уступать;
- ответственность;
- самокритичность;
- самоконтроль.
- умение воспринимать конструктивную критику;
- способность к адекватной самооценке;

- умение радоваться своим успехам и успехам товарищей;
- трудолюбие, упорство в достижении цели;
- взаимопомощь.
- работать в различных жанрах;
- выделять главное в композиции;
- передавать движение фигуры человека в рисунках;
- сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего замысла;
- строить орнаменты в различных геометрических фигурах (круг, квадрат, прямоугольник);
- критически оценивать, как собственные работы, так и работы своих товарищей;
- применять на практике законы цветовидения, правила рисунка, живописи и композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание цветов, тональные и цветовые отношения;
- правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов и грамотно изображать их на бумаге с учетом перспективы;
- передавать в работе не только настроение, но и собственное отношение к изображаемому объекту;
- передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и пространственное положение предметов средствами перспективы и светотени;
- наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах влияние воздушной перспективы;
- в сюжетных работах передавать движение;
- искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно выполнять наброски и зарисовки к сюжету;
- приобретет навыки творческого видения и корректного обсуждения выполненных работ.
- умение воспринимать конструктивную критику;
- способность к адекватной самооценке;
- умение радоваться своим успехам и успехам товарищей;
- трудолюбие, упорство в достижении цели;
- эмпатия, взаимопомощь.

2.2. Способы и формы проверки результатов

Занятия проводятся в групповой форме, численностью слушателей в группе – от 10 до 18 человек. Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Контроль знаний, умений и навыков слушателей обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль успеваемости слушателей проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного в виде проверки самостоятельной работы слушателя, обсуждение этапов работы, корректировки деятельности слушателя и проходит в конце каждого занятия.

Промежуточный контроль успеваемости слушателей проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет (дисциплину), в виде зачета (просмотр). Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы курса (текущий контроль)

Формы аттестации:

Зачет – просмотр (проводится в счет аудиторного времени)

Итоговый просмотр – просмотр работ выставление баллов, по 100-балльной системе по каждой учебной дисциплине.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: Лица, желающие освоить основы книжного дизайна и иллюстрации.

Трудоемкость обучения: 192 учебных часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (практической, самостоятельной) учебной работы слушателя.

Форма обучения: очная (занятия в аудиториях института). Занятия для групп проводятся 3 раз в неделю с освоением каждой дисциплины по 6 акад. часа

*Программа реализуется по мере формирования групп

Учебный план

№ п.п	Наименование дисциплин, разделов и тем	Всего часов	В том числе:			
			Ауд-ные занятия	Практи. занятия	Сам-ная работа	Форма контроля знаний
1	2	3	4	5	6	7
1.	Введение	8	6	1,5	0,5	-
2.	Основы композиции книги	12,5	6	3	3,5	-
3.	Книжный макет	12,5	6	3	3,5	-
4.	Основная тема издания. Раскрытие идеи издания	12,8	6	2,5	4,3	-
5.	Работа над сценарием	13,7	6	3,5	4,2	-
6.	Эскизное макетирование	6	6			-

7.	Знакомство с понятиями, как рубрикация книжного издания и элементы книжного оформления, адрес издания	13	6	3,5	3,5	-
8.	Связь типографики с иллюстрацией	12	6	3	3	-
9.	Знакомство с дисциплиной «Концептуальная графика»	13,5	6	3	4,5	-
10.	Лист как проектное пространство	12,5	6	2,5	4	-
11.	«Задача - Время - Средство»	13,5	6	3	4,5	-
12.	Принципы организации трёхмерного пространства на двухмерной плоскости листа	14	6	4	4	-
13.	Натурный рисунок как универсальный инструмент аналитического исследования	12,5	6	3,5	3	-
14.	Отрисовка фигуры по памяти в разнообразных и сложных ракурсах	12,5	6	2,5	4	-
15.	Создание, по представлению, многофигурную композицию	12,5	6	3	3,5	-
16.	Итоговый просмотр	10,5	6	1,5	3	зачет
17.	Всего	192	96	43	53	

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

По итогу завершения программы курса, проводится итоговый просмотр работ. Работы оцениваются по 100-балльной системе, где 80 – минимальный балл, 100 – максимальный балл.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

1. - Иллюстрация детской книги : учебное пособие : [12+] / авт.-сост. И. Г. Фоменко, И. Ф. Заманова ; Белгородский государственный институт искусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2019. – 64 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615789> – Библиогр.: с. 49-50. – Текст : электронный. - Барциц, Р.Ч.
2. - Голева, Е.Б. Развитие творческой фантазии обучающихся средних классов на примере иллюстраций к детским книгам: выпускная квалификационная работа / Е.Б. Голева ; Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, Факультет философии, культурологии и искусства, Кафедра культурологии и искусства. – Санкт-Петербург : б.и., 2019. – 84 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563169> – Текст : электронный.
3. - Традиции и инновации в сфере художественного образования и культуры: материалы Межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных (с международным участием), г. Москва, 15 апреля 2019 г. / под общ. ред. Г.С. Голошумовой ; Московский педагогический государственный университет. – электрон. изд. – Москва : Московский педагогический государственный университет

(МПГУ), 2020. – 466 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598967> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0854-1. – Текст : электронный.

4. - Шульдова, С.Г. Компьютерная графика : учебное пособие / С.Г. Шульдова. – Минск : РИПО, 2020. – 301 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599804> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-987-8. – Текст : электронный.

Дополнительная литература:

1. - Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: разработка периодического издания / О.И. Клещев. – Екатеринбург : Архитектон, 2017. – 120 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481981> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0210-7. – Текст : электронный.

2. - Ломакин, М.О. Декоративный рисунок : учебное пособие : [14+] / М.О. Ломакин ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. – 65 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499578> – Библиогр.: с. 54-55. – ISBN 978-5-906697-53-0. – Текст : электронный.

3. - Графическая композиция в системе высшего художественного образования: вопросы теории и практики : [16+] / Р.Ч. Барциц ; Московский педагогический государственный университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2017. – 201 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598865> – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0789-6. – Текст : электронный.

4. - Швыров, А.В. Иллюстрированная история карикатуры: с древнейших времен до наших дней : [16+] / А.В. Швыров. – Репр. изд. 1903 г. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 408 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133357> – ISBN 978-5-4458-1602-7. – Текст : электронный.

5. - Бесчастнов, Н.П. Сюжетная графика : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2012. – 432 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116588> – ISBN 978-5-691-01873-2. – Текст : электронный.