

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Максимов Алексей Борисович

Должность: директор департамента по образовательной политике

Дата подписания: 09.10.2024 18:37:29 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уникальный программный ключ: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

8db180d1a3f02ac9e60521a5672742735c18b1d6

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Институт графики и искусства книги имени В.А. Фаворского

УТВЕРЖДАЮ
Директор

/С.Ю. Биричев/
«15» февраля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Цифровая иллюстрация

Специальность

54.05.03 «Графика»

Специализация

Художник анимации и компьютерной графики

Квалификация

Специалист

Формы обучения

Очная

Москва, 2024 г.

Разработчик(и):

/ Е.Н. Подколзин /

Согласовано:

Заведующий кафедрой «Иллюстрация и эстамп»,

/ Е.Н. Подколзин /

Заседание кафедры 29 января 2024 протокол № 1

Содержание

1.	Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине	4
2.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3.	Структура и содержание дисциплины	4
3.1.	Виды учебной работы и трудоемкость	4
3.2.	Тематический план изучения дисциплины	6
3.3.	Содержание дисциплины	7
3.4.	Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий	7
3.5.	Тематика курсовых проектов (курсовых работ)	7
4.	Учебно-методическое и информационное обеспечение	7
4.1.	Нормативные документы и ГОСТы	7
4.2.	Основная литература	7
4.3.	Дополнительная литература	7
4.4.	Электронные образовательные ресурсы	8
4.5.	Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение	8
4.6.	Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы	8
5.	Материально-техническое обеспечение	8
6.	Методические рекомендации	8
6.1.	Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения	8
6.2.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	8
7.	Фонд оценочных средств	9
7.1.	Методы контроля и оценивания результатов обучения	9
7.2.	Шкала и критерии оценивания результатов обучения	9
7.3.	Оценочные средства	9

1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине

К основным целям освоения дисциплины «Цифровая иллюстрация» следует отнести:

— подготовка квалифицированного специалиста художника-графика по специализации «Художник анимации и компьютерной графики», способного выполнять графические художественные произведения в формате цифровой иллюстрации, для книжных, электронных и периодических изданий..

К основным задачам освоения дисциплины «Цифровая иллюстрация» следует отнести формирование у обучающихся следующих знаний и практических навыков:

— формирование у студентов знаний и практических навыков, необходимых в профессиональной деятельности художника-графика в соответствии с компетенциями ФГОС ВО.

Код и наименование компетенций	Индикаторы достижения компетенции
<p>ПК-2 Способен проводить концептуальную и художественно-техническую разработку дизайн-проектов систем визуальной информации, идентификации и коммуникации</p>	<p>Знать: — методы организации творческого процесса дизайнера, профессиональную терминологию в области дизайна; Уметь: — работать с проектным заданием на создание системы визуальной информации, идентификации и коммуникации, обосновывать правильность принимаемых дизайнерских решений; Владеть: — навыком разработки дизайн-концепции системы визуальной информации, идентификации и коммуникации, визуализации образов проектируемой системы в целом и ее составляющих с помощью средств графического дизайна и специальных компьютерных программ.</p>
<p>ПК-7 (Профиль А) Способен к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области иллюстрирования печатной продукции, в техниках уникальной и печатной графики, используя чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное и креативное композиционное мышление и умение выражать свой художественно-творческий</p>	<p>Знать: – основные принципы применения типографики в иллюстрированном издании. Уметь: – профессионально разрабатывать принципиальный макет, вёрстку и типографику иллюстрированного издания.</p>

замысел средствами изобразительного искусства	Владеть: – приемами типографики, изобразительными материалами, техниками и технологиями, применяемыми в искусстве печатной графики и визуальных коммуникаций.
---	---

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части/части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1

- Искусство иллюстрации,
- Композиционное проектирование,
- Иллюстрирование изданий

3. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(е) единиц(ы) (216 часов).

3.1 Виды учебной работы и трудоемкость (по формам обучения)

3.1.1. Очная форма обучения

п/п	Вид учебной работы	Количество часов	Семестры	
			7	8
	Аудиторные занятия	144		
	В том числе:			
.1	Лекции			
.2	Семинарские/практические занятия	144	72	72
.3	Лабораторные занятия			
	Самостоятельная работа	72	36	36
	В том числе:			
.1	...			

.2	...			
	Промежуточная аттестация		Зачёт	Зачёт
	Зачет/диф.зачет/экзамен			
	Итого	216	108	108

3.2 Тематический план изучения дисциплины (по формам обучения)

3.2.1. Очная форма обучения

/п	Разделы/темы дисциплины	Трудоемкость, час					Самостоятельная работа
		Всего	Аудиторная работа				
			Лекции	Семинарские/практические занятия	Лабораторные занятия	Практическая подготовка	
	Раздел 1.						
.1	Тема 1.	108		72			36
	Раздел 2.						
.2	Тема 1.	108		72			36
	Итого	216		144			72

3.3 Содержание дисциплины

Раздел 1.

Тема 1. Цифровая иллюстрация как вид графического искусства

Определение цифровой иллюстрации. Сходства и различия с другими видами графического искусства. Специфика повествования и сочетания текста и изображения в цифровой иллюстрации. Основные изобразительные и композиционные особенности. Цифровой иллюстрации.

Раздел 2.

Тема 1. Цифровая иллюстрация в периодических изданиях

Использование цифровых технологий и анимации в периодических

изданиях. Создание проекта с использованием элементов анимации.

Разработка визуальной концепции

3.4 Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий

3.4.1. Семинарские/практические занятия

1. Выбор темы и разработка концепции и художественного метода интерпретации текста. Разработка образов
2. Создание серии анимированных иллюстраций для периодического издания

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение

4.1 Нормативные документы и ГОСТы

4.2 Основная литература

Цепилова В. А. Силуэтно-плоскостной метод организации изобразительного пространства в книжной иллюстрации: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 54.05.03 «Графика», специализация «Художник-график» (оформление печатной продукции) / В.А. Цепилова. – Москва: Московский Политех, 2022. – 1 CD-R. – Загл. с титул. экрана. – Текст: электронный. Год: 2022
<https://online.mospolytech.ru/mod/data/view.php?d=127&rid=5160&filter=1>

Корытов, О. В. Дизайн иллюстрированной книги : учебное пособие для вузов / О. В. Корытов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14433-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519843>

4.3 Дополнительная литература

Котляров, А. С. Композиция изображения. Теория и практика : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. С. Котляров, М. А. Кречетова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 122 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14628-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519988>

Тулупов, В. В. Техника и технология СМИ: бильдредактирование : учебное пособие для вузов / В. В. Тулупов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09230-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516950>

Основы дизайна и композиции: современные концепции : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 119 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11671-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517147>

Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Н. Лаврентьев [и др.] ; под редакцией А. Н. Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 208 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11512-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/518452>

4.4. Электронные образовательные ресурсы

Электронные образовательные ресурсы не предусмотрены

4.5 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

1. Операционные системы Mac OS и Windows (актуальные версии)
2. Графический пакет Adobe Creative Cloud (актуальные версии), включающий программы:
 - Adobe InDesign
 - Adobe Photoshop
 - Adobe Illustrator
 - Adobe AfterEffects
 - Adobe Acrobat Pro
 - Adobe Premier Pro
 - Adobe Acrobat Distiller
 - Content Viewer
 - Media Encoder
3. Blender3D

4.6 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1.

5. Материально-техническое обеспечение

Аудитория для практических занятий, столы, стулья, доска для написания мелом, экран, стационарный проектор, шкафы металлические. Рабочее место преподавателя: стол, стул.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся: Столы учебные со скамьями, компьютеры, выход в сеть «Интернет».

6. Методические рекомендации

6.1 Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения

Дисциплина «Цифровая иллюстрация» направлена на освоение профессионально-специализированных компетенций художника-графика и формирование творческой личности.

Принцип обучения – индивидуальный подход с учетом потенциала и особенностей каждого студента. В соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса и данной программой преподаватель при проведении занятий также руководствуется личным профессиональным и творческим опытом в освоении каждого задания. Основной целью преподавателя является формирование творческой личности обучающегося, ориентированного на профессиональную деятельность в качестве художника-графика, специалиста по оформлению печатной и электронной продукции.

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Цифровая иллюстрация является особым видом графического искусства, близким к книжной и журнальной иллюстрации, анимации но в то же время заметно от них отличается. Имеет смысл рассматривать цифровую иллюстрацию как графическое произведение, в котором пространство может быть расширено анимированием отдельных элементов, интерактивностью.

Посредством цифровой иллюстрации можно выражать самые разные концепции – от рекламной продукции до серьезного повествования изложенного во временном протяжении. Художник также свободен в выборе стилистики изображения, техники, программного обеспечения, изобразительных приемов. Существуют цифровые иллюстрации как с различным объемом текста, так и вовсе без текста.

Основополагающим элементом цифровой иллюстрации является последовательность изображений, графическим образом передающая заложенную в иллюстрации смысловое содержание. При их создании

необходимо выдерживать эту последовательность, учитывая особенности восприятия зрителя. Необходимо обращать внимание на то, как перемещается взгляд зрителя по пространству иллюстрации, в каком порядке он воспринимает кадры и элементы анимации. Создавая изображение в кадре, нужно соотносить его с предшествующими и последующими кадрами, а также с композицией проекта в целом.

При работе над цифровой иллюстрацией важную роль играет разработка концепции анимированного движения внутри пространства иллюстрации. Однако технологические возможности цифровой иллюстрации должны быть соотнесены с общим художественно-образным решением всего проекта. В равной мере важны композиция кадра, композиция разворота, и композиция издания в целом.

В случае, если в цифровой иллюстрации присутствует текст, имеет смысл как можно раньше приступить к компоновке его с изображением в кадрах. Если сначала продумать композицию кадров, а уже потом добавлять туда текст, это приведет к одному из двух нежелательных результатов: либо в попытке высвободить место для текста нарушится композиция кадра, либо текст войдет в кадр в крайне сжатом или уменьшенном виде, что приведет к снижению удобочитаемости. Поэтому рекомендуется продумывать композицию кадров, сразу учитывая необходимый объем текста.

7. Фонд оценочных средств

7.1 Методы контроля и оценивания результатов обучения

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях путем контроля самостоятельной работы обучающихся. Контроль самостоятельной работы имеет вид индивидуальных консультаций, максимально приближенных по форме к реальной издательской практике, где педагог выступает в роли художественного редактора.

Промежуточная аттестация проходит в формате просмотра. Обучающиеся выставляют проектно-художественные задания, выполненные в рамках самостоятельной работы и скорректированные с учетом замечаний, полученных на практических занятиях. Проектно-художественные задания оцениваются методом экспертной оценки, по итогам выставляется оценка «зачтено» или «незачтено».

7.2 Шкала и критерии оценивания результатов обучения

Шкала оценивания	Описание
Зачтено	Задание выполнено в полном объеме на высоком художественном уровне. Работа велась систематизировано и последовательно. Проектно-художественное задание отличается

	креативностью творческой концепции, отличным качеством выполнения, оригинальностью авторского почерка. Студент демонстрирует высокую степень владения художественными и техническими приемами, инструментами и свободно выражает свой творческий замысел в материале. Оформление проектно-художественного задания соответствует экспозиционным требованиям.
Не зачтено	Задание не выполнено или выполнено частично на низком художественном уровне. Работа велась не систематизировано и не последовательно. Проектно-художественное задание отличается отсутствием креативности творческой концепции, низким качеством выполнения. Студент демонстрирует низкую степень владения художественными и техническими приемами, инструментами и неспособность выразить свой творческий замысел в материале. Оформление задания не соответствует экспозиционным требованиям.

7.3 Оценочные средства

7.3.1. Текущий контроль

Контроль самостоятельной работы обучающихся.

Контроль самостоятельной работы (КСР) осуществляется на практических занятиях и имеет вид индивидуальных консультаций, максимально приближенных по форме к реальной издательской практике, где педагог выступает в роли художественного редактора. В ходе КСР обучающиеся демонстрируют текущий результат самостоятельной работы и получают консультации по ее корректировке. В рамках самостоятельной работы по дисциплине «Комиксы и рисованные истории» обучающиеся выполняют проектно-художественное задание, требования к которому изложены в пп.7.3.2.

7.3.2. Промежуточная аттестация

Проектно-художественное задание.

Завершенное авторское произведение, получаемое в результате планирования и выполнения комплекса учебных творческих заданий. Результат его выполнения позволяет оценить качество знаний, способность композиционного мышления и мастерства исполнения, умение обучающихся применять свои знания в процессе решения художественно-творческих задач, владение художественными материалами, техниками и технологиями, уровень сформированности компетенций.