

Рабочая программа дисциплины «Коммерческая и журнальная иллюстрация» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 13 августа 2020 г. № 1015.

Автор-составитель: Одношовина Ю.В.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры дизайна, рисунка и живописи. Протокол № 10 от 29.05.2023 г.

Заведующий кафедрой дизайна,
рисунка и живописи,
кандидат культурологии, доцент

Ю. В. Одношовина

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наименование дисциплины (модуля), цели и задачи освоения дисциплины (модуля).....	4
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.....	4
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;.....	5
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий	5
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю).....	8
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)	8
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)	8
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	9
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем.....	11
11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)	12

1. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1. Наименование дисциплины

Коммерческая и журнальная иллюстрация

1.2. Цель дисциплины

Формирование знаний о специальных методах применения иллюстративной графики в профессиональной области и умении исполнять их при создании композиции и художественных образов.

1.3. Задачи дисциплины

В ходе освоения дисциплины студент должен решать такие задачи как:

- использование источников исторической, социальной, культурной информации;
- анализ творческой аналогии отечественной и зарубежной практики в подобной профессиональной деятельности, выявление тенденций изменения и развития;
- выбор инструментальных средств для художественного воплощения творческой идеи, в соответствии с поставленной задачей;

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины (модуля) «Коммерческая и журнальная иллюстрация» направлен на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенций выпускника	Код и наименование индикатора достижения компетенций
ПК-1 Способен проводить предпроектные дизайнерские исследования при создании детской одежды	ПК-1.1 Анализирует и прогнозирует дизайн-тренды, нужды, пожелания и предпочтения потребителей
	ПК-1.2 Проводит анализ производственных и экономических требований, предъявляемых к дизайну для реализации проекта заказчика
	ПК-1.3 Оформляет результаты исследований и формирует предложения о направлениях работ по созданию моделей (коллекций) одежды

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная дисциплина «Коммерческая и журнальная иллюстрация» относится к факультативам дисциплинам учебного плана по основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) Дизайн одежды и маркетинг модной индустрии.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 36 академических часов. Дисциплина изучается на 1 курсе, 2 семестре.

Состав и объем дисциплины и виды учебных занятий

Вид учебных занятий	Всего	Разделение по семестрам
		2
	1	1
Общая трудоемкость, час.	36	36
Аудиторные занятия, час.	20	20
Лекции, час.	10	10
Практические занятия, час.	10	10
Самостоятельная работа	16	16
Курсовой проект (работа)	-	-
Контрольные работы	-	-
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)	зачет	зачет

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Коммерческая иллюстрация.

Основные понятия и определения. Стили современной иллюстрации.

Тема 2. Комикс, как вид коммерческой иллюстрации.

Особенности художественного языка комикса, структура изображения; ритм, движение в комиксе, условности его пространственного изображения.

Тема 3. Журнальная иллюстрация.

История журнальной иллюстрации. Функции и особенности художественного языка журнальной иллюстрации. Современные направления и тренды.

Тема 4. Смыслообразование в иллюстрации, технологии придумывания.

Чем отличается работа над иллюстрацией для журнала от книжной или рекламной. Обложка — это кульминация. Как сделать иллюстрацию эффектной при использовании наименьших изобразительных приемов.

5.2. Тематический план

Номера и наименование разделов и тем	Количество часов				
	Общая трудѐмкость	из них			
		Самостоятельная работа	Аудиторные занятия	из них	
				Лекции	Практические занятия
2 семестр					
Тема 1. Введение. Коммерческая иллюстрация.	8	4	4	2	2
Тема 2. Комикс, как вид коммерческой иллюстрации.	10	4	6	4	2
Тема 3. Журнальная иллюстрация.	8	4	4	2	2
Тема 4. Смыслообразование в иллюстрации, технологии придумывания.	10	4	6	2	4
Итого	36	16	20	10	10
Всего зачетных единиц	1				

5.3. Лекционные занятия

Тема	Содержание	час	Формируемые компетенции
Тема 1. Введение. Коммерческая иллюстрация.	Основные понятия и определения. Стили современной иллюстрации.	2	ПК-1
Тема 2. Комикс, как вид коммерческой иллюстрации.	Особенности художественного языка комикса, структура изображения; ритм, движение в комиксе, условности его пространственного изображения.	4	ПК-1
Тема 3. Журнальная иллюстрация.	История журнальной иллюстрации. Функции и особенности художественного языка журнальной иллюстрации. Современные направления и тренды.	2	ПК-1
Тема 4. Смыслообразование в иллюстрации, технологии придумывания.	Чем отличается работа над иллюстрацией для журнала от книжной или рекламной. Обложка — это кульминация. Как сделать иллюстрацию эффектной при использовании наименьших изобразительных приемов.	2	ПК-1

5.3. Практические занятия

Тема	Содержание	час.	Формируемые компетенции	Методы и формы контроля формируемых компетенций
Тема 1. Введение. Ком-	Основные понятия и определе-	2	ПК-1	Коллоквиум

мерческая иллюстрация.	ния. Стили современной иллюстрации.			
Тема 2. Комикс, как вид коммерческой иллюстрации.	Особенности художественного языка комикса, структура изображения; ритм, движение в комиксе, условности его пространственного изображения.	2	ПК-1	Защита творческого задания
Тема 3. Журнальная иллюстрация.	История журнальной иллюстрации. Функции и особенности художественного языка журнальной иллюстрации. Современные направления и тренды.	2	ПК-1	Разноуровневые задачи и задания
Тема 4. Смыслообразование иллюстрации, технологии придумывания.	Чем отличается работа над иллюстрацией для журнала от книжной или рекламной. Обложка — это кульминация. Как сделать иллюстрацию эффективной при использовании наименьших изобразительных приемов.	4	ПК-1	Защита творческого задания

5.4. Самостоятельная работа обучающихся

Тема	Виды самостоятельной работы	часы	Формируемые компетенции	Методы и формы контроля формируемых компетенций
Тема 1. Введение. Коммерческая иллюстрация.	1. Изучить лекционный материал по теме. 2. Проанализировать стили современной иллюстрации	4	ПК-1	- индивидуальные собеседования со студентами; - индивидуальная проверка и текущий просмотр самостоятельных работ студентов, контроль над качеством их выполнения
Тема 2. Комикс, как вид коммерческой иллюстрации.	1. Изучить лекционный материал по теме. 2. Рассмотреть особенности художественного языка комикса	4	ПК-1	- индивидуальные собеседования со студентами; - индивидуальная проверка и текущий просмотр самостоятельных работ студентов, контроль над качеством их выполнения
Тема 3. Журнальная иллюстрация.	1. Изучить лекционный материал по теме. 2. Рассмотреть функции и особенности художественного языка жур-	4	ПК-1	- индивидуальные собеседования со студентами; - индивидуальная проверка и текущий

	нальной иллюстрации			просмотр самостоятельных работ студентов, контроль над качеством их выполнения
Тема 4. Смыслообразование в иллюстрации, технологии придумывания.	1. Изучить лекционный материал по теме. 2. Рассмотреть смыслообразования в иллюстрации	4	ПК-1	- индивидуальные собеседования со студентами; - индивидуальная проверка и текущий просмотр самостоятельных работ студентов, контроль над качеством их выполнения

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «Коммерческая и журнальная иллюстрация» представлен отдельным документом и является частью рабочей программы.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Печатные издания

1. Клиффорд Д. Иконы графического дизайна [Текст] / Д. Клиффорд. – М. : Эксмо, 2015. – 240 с.: ил.
2. Мюллер-Брокманн Йозеф Модульные системы в графическом дизайне: пособие для графических дизайнеров, типографов и оформителей выставок / Йозеф Мюллер-Брокманн; пер. с немец. Л. Якубсона. - 2-е изд. - Издательство Студии Артемия Лебедева: Москва, 2018. - 184с.: ил.
3. Фрост, К. Дизайн газет и журналов [Текст] / К. Фрост. – М. : Университетская книга, 2008. – 231с.: ил.
4. Хеллер С. IDEA BOOK. Графический дизайн [Текст] / С. Хеллер, Г. Андерсон. – СПб : Питер, 2018. – 120с.: ил.

Дополнительные источники (при необходимости)

1. Вильямс Робин Студия дизайна РОБИН ВИЛЬЯМС [Текст] / Р. Вильямс, Дж. Толлет; пер с англ. – 2-е изд. – СПб. : Символ-Плюс, 2008. – 280с.: ил. – (Библиотека дизайнера).
2. Сетки. Креативные решения для графических дизайнеров [Текст] / введ. Л. Робертс. – М. : РИП-холдинг, 2019. – 224с.: ил. –
3. Тулупов В.В. Дизайн периодических изданий [Текст] : учеб. для вузов / В.В. Тулупов. – СПб. : Изд-во Михайлова, В., 2018. – 224с.: ил.
4. Хембри Р. Самый полный справочник [Текст] Графический дизайн: Как научиться понимать графику и визуальные образы / Р. Хембри. – М.: АСТ, 2018. – 192с.: ил.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для выполнения заданий, предусмотренных рабочей программой используются рекомендованные Интернет-сайты, ЭБС.

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Жильцова О.Н. Рекламная деятельность : учебник и практикум для вузов / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. Жильцов. — Москва : Юрайт, 2023. — 233 с. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511937> (дата обращения: 19.05.2023).

2. Литвина Т. В. Дизайн новых медиа : учебник для вузов / Т. В. Литвина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2023. — 181 с. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/515503> (дата обращения: 19.05.2023).

3. Сергеев Е.Ю. Технология производства печатных и электронных средств информации : учебное пособие для вузов / Е. Ю. Сергеев. — Москва : Юрайт, 2023. — 227 с. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516933> (дата обращения: 19.05.2023).

4. Чефранов С. Д. Технология производства печатных и электронных средств информации. Теоретические основы : учебное пособие для вузов / С. Д. Чефранов. — Москва : Юрайт, 2023. — 134 с. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519517> (дата обращения: 19.05.2023).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Коммерческая и журнальная иллюстрация» обладает огромным профессиональным потенциалом, изучение её основ способствует формированию общей и профессиональной культуры обучающегося, обеспечивает профессиональную подготовку, развивает его мировоззрение, формирует общекультурные компетенции, касающиеся личностных и гражданских качеств.

Цель дисциплины – формирование знаний о специальных методах применения иллюстративной графики в профессиональной области и умении исполнять их при создании композиции и художественных образов.

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения дисциплины:

Работа с литературой – 1 час в неделю

Подготовка к практическому занятию – не менее 1 час.

2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»).

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется следующая последовательность действий:

1. В течение недели выбрать время для работы с литературой.

2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.

3. Рекомендации по использованию материалов рабочей программы.

Рекомендуется использовать текст лекций преподавателя (если он имеется), пользоваться рекомендациями по изучению дисциплины; использовать литературу, рекомендуемую составителями программы; использовать вопросы к зачету, примерные контрольные работы. Учесть требования, предъявляемые к студентам и критерии оценки знаний.

4. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по выполнению домашних заданий.

При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно

сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и попробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.

6. Советы при подготовке к зачету.

При подготовке к зачету следует в первую очередь обратить внимание на определения основных понятий курса, формулировки основных теорем. Определение должно формулироваться точно, любая неточность в формулировке определения, как правило, приводит к тому, что оно становится неверным.

7. Советы по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа определяется как индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем.

Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в решении разноуровневых задач и заданий, в подготовке к контрольным работам, к устным ответам на практическом занятии; к докладам по проектам.

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности.

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента и определяется учебным планом.

При определении содержания самостоятельной работы студентов следует учитывать их уровень самостоятельности и требования к уровню самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения искомый уровень был достигнут.

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:

- готовность студентов к самостоятельному труду;
- наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала;
- консультационная помощь.

Формы самостоятельной работы студентов определяются при разработке рабочих программ учебных дисциплин содержанием учебной дисциплины, учитывая степень подготовленности студентов.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной самостоятельной работе студентов, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели.

Результаты своей работы можно отследить в личном кабинете электронной информационно-образовательной среде, к чему имеют доступ и родители.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Перечень информационных технологий:

Платформа для презентаций Microsoft powerpoint;
Онлайн платформа для командной работы Miro;
Текстовый и табличный редактор Microsoft Word;
Портал института <http://portal.midis.info>

Перечень программного обеспечения:

1С: Предприятие. Комплект для высших и средних учебных заведений (1С – 8985755)
Mozilla Firefox
Adobe Reader
Eset NOD32
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Photoshop
ARCHICAD 24
Blender
DragonBonesPro
Krita
PureRef
ZBrush 2021 FL
Microsoft Office 2016
CorelDRAW
Microsoft™ Windows® 10 (DreamSpark Premium Electronic Software Delivery

id700549166)

Microsoft™ Office®
Google Chrome
«Балаболка»
NVDA.RU

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

«Гарант аэро»
КонсультантПлюс
Научная электронная библиотека «Elibrary.ru».

Сведения об электронно-библиотечной системе

№ п/п	Основные сведения об электронно-библиотечной системе	Краткая характеристика
1.	Наименование электронно-библиотечной системы, представляющей возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет	Образовательная платформа «Юрайт»: https://urait.ru

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№ п/п	Наименование оборудованных учебных аудиторий, аудиторий для практических занятий	Перечень материального оснащения, оборудования и технических средств обучения
1.	<p>Кабинет информационных систем в профессиональной деятельности № 334</p> <p>(Аудитория для проведения занятий всех видов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации)</p>	<p><i>Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование:</i></p> <p>Компьютер Плазменная панель Стол компьютерный Стулья Стол преподавателя Стул преподавателя Доска магнитно-маркерная 1 створчатая Доска для объявлений</p> <p>Условия для лиц с ОВЗ:</p> <p>Клавиатура с нанесением шрифта Брайля Компьютер с программным обеспечением для лиц с ОВЗ Расширенный дверной проем Автоматизированные рабочие места обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду МИДиС, выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет».</p>
2.	<p>Библиотека Читальный зал № 122</p>	<p><i>Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование:</i></p> <p>Автоматизированные рабочие места библиотекарей Автоматизированные рабочие места для читателей Принтер Сканер Стеллажи для книг Кафедра Выставочный стеллаж Каталожный шкаф Посадочные места (столы и стулья для самостоятельной работы) Стенд информационный</p>

Условия для лиц с ОВЗ:

Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ

Линза Френеля

Специальная парта для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Клавиатура с нанесением шрифта Брайля

Компьютер с программным обеспечением для лиц с ОВЗ

Световые маяки на дверях библиотеки

Тактильные указатели направления движения

Тактильные указатели выхода из помещения

Контрастное выделение проемов входов и выходов из помещения

Табличка с наименованием библиотеки, выполненная шрифтом Брайля

Автоматизированные рабочие места обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду МИДиС, выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет».