

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.В. Галкин

Рабочая программа дисциплины

Смешанные техники в современной иллюстрации

по специальности

54.05.03 Графика

Специализация:

Художественная графика (оформление печатной продукции)

Форма обучения

Очная

Квалификация

Специалист

Год приема

2024

Код дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.01.02

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
Е.Д. Мельченко

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2024

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

- ОПК-1 – Способен собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть ими; проявлять креативность композиционного мышления;
- ОПК-2 – Способен создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения;
- ОПК-3 – Способен использовать в профессиональной деятельности свойства и возможности художественных материалов, техник и технологий, применяемых в изобразительных и визуальных искусствах;
- ПК-2 – Разработка систем визуальной информации идентификации и коммуникации.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

- ИОПК-1.1. Владеет изобразительными средствами в работе с натуры;
- ИОПК-1.2 Применяет композиционные средства для реализации творческих задач;
- ИОПК-2.1. Организует самостоятельный творческий процесс для решения определённых творческих задач;
- ИОПК-2.2 Анализирует собственное художественное произведение;
- ИОПК-2.3 Реализует и оценивает самостоятельную творческую деятельность;
- ИОПК-3.1 Применяет художественные материалы и технологии для создания продуктов визуальных искусств;
- ИОПК-3.2. Применяет художественные материалы и технологии для создания продуктов визуальных искусств;
- ИПК-2.1. Подготовка и согласование с заказчиком проектного задания на создание объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации;
- ИПК-2.2 Художественно-техническая разработка дизайн-проектов, объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации;
- ИПК-2.3 Способен осуществлять авторский надзор за выполнением работ по изготовлению в производстве объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.

2. Задачи освоения дисциплины

- Освоить разнообразные материалы и техники изображения. Знать способы смешения изобразительных техник для решения иллюстративной задачи;
- Научиться экспериментальным способом находить необычные и необходимые, для решения графических задач, техники работы с материалом;
- Научиться грамотно и осознанно использовать композиционные, изобразительные и технические (техники, материалы уникальной и печатной графики, цифровые технологии, дополнительные средства, в том числе, объемного и пространственного моделирования) для реализации художественной идеи оформления уникальной авторской книги.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Смешанные техники в иллюстрации» входит в модуль «Иллюстрация и графический дизайн» обязательной части Блока 1.В «Дисциплины по выбору» ОПОП специалитета по направлению подготовки 54.05.03 – Художественная графика (оформление печатной продукции).

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Пятый семестр, зачет с оценкой

5. Пререквизиты и постреквизиты дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения дисциплин:

- Композиция (ОПК-1.2 ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3 ОПК-3.2)
- Цветоведение (ОПК-1.1 ОПК-2.1)
- Рисунок (ОПК-1.1 ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3)
- Живопись (ОПК-1.1 ОПК-2.1 ОПК-2.2 ОПК-2.3)

Опыт, полученный в результате освоения практики, будет востребован в рамках дисциплин:

- Пленэрная практики
- Иллюстрация
- Модуль "Иллюстрация и графический дизайн»

6. Язык реализации: Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часа, из которых:

- лекции: 4 ч.
- практические занятия: 60 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

№	Темы дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Раздел 1: Экспериментальн ые печатные техники	Краткое введение в понятие иллюстрации. Принципы работы с иллюстрацией. Смешанные техники как инструмент работы с иллюстрацией. Как техника влияет на характер изображения. Печатные техники в рамках работы с иллюстрацией. Экспериментальные печатные техники. <i>Практическое задание 1:</i> Создание заставки и буквицы в технике пластилинография к стихотворению <i>Практическое задание 2:</i> Модульная изображение. Создание портрета персонажа посредством штампа. <i>Практическое задание 3:</i> Полосная иллюстрация в технике печати с помощью полиполистерола, с дорисовкой. <i>Практическое задание 4:</i> Персонаж. Форма и силуэт. Разработка иллюстрации в техники трафаретной печати, с дальнейшей дорисовкой графическими материалами.
2	Раздел 2: Техники с использованием грунтованных поверхностей	Фактура и текстура. Влияние текстуры на восприятие изображения. Техника граттаж. Принципы создания фактуры в изображение. <i>Практическое задание 5:</i> Создание иллюстрации к событиям жизни в технике граттаж. Тон и контраст. <i>Практическое задание 6:</i> Фактура, динамика.

3	Раздел 3: Техники с использованием объемных фактурных элементов	Ассамбляж и скульптура в иллюстрации. Принципы работы с объемными предметами при создании иллюстрации. Постобработка скульптурной формы для создания иллюстрации <i>Практическое задание 7:</i> Фактура, объем. Скульптура и объемные объекты в иллюстрации <i>Практическое задание 8:</i> Пятно и линия.
4	Раздел 4: Авторская книга, зин.	Зин. Авторская книга. Техники создания малотиражного издания. Принцип подбора техники изображения. <i>Практическое задание 9:</i> Создание мини авторской книги в смешанных техниках.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, выполнения практических заданий, и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Форма проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотра всех сделанных практических заданий. При успешном выполнении практических задания студенту может быть поставлена оценка по промежуточной аттестации. Если студент не выполнил задания на требуемом уровне в положенные сроки или не справился с поставленными заданиями на необходимом уровне, он получает дополнительное практическое задание.

11. Учебно-методическое обеспечение

- а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle»
- б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.
- в) План практических занятий по дисциплине.
- г) Методические указания по выполнению практических заданий
- д) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

- а) основная литература:
 - Ратковски Н. Профессия - иллюстратор : учимся мыслить творчески / Н. Ратковски ; [ред. Ю. Потемкина]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 1 онлайн-ресурс (321, [2] с.): цв. ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2016/000552769/000552769.pdf>
 - Иттен И. Искусство формы: мой форкурс в Баухаузе и других школах; [пер. с нем. и предисл. Л. Монаховой]. – Москва: Издатель Д. Аронов, 2001. – 1 онлайн-ресурс (136 с.): ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2006/000552723/000552723.pdf>;
 - Харрисон Х. Энциклопедия техник рисунка : [подробный иллюстрированный путеводитель 50 рисовальных техник] / Хазэл Харрисон. - Москва : АСТ Астрель, 2005. - 1 онлайн-ресурс (156, [3] с.): ил.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000564505/000564505.pdf>

б) дополнительная литература:

- Павлинов П. Я. Каждый может научиться рисовать : советы рисовальщика. - Москва : Советский художник, 1966. - 1 онлайн-ресурс (102, [1] с.): ил.
URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000564675/000564675.pdf>
- Риз Д. Профессия: художник-иллюстратор / Даррэлл Риз ; [пер. с англ. И. Наумовой]. – М. : Э, 2016. – 167 с.: цв. ил. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2021/000649417/000649417.pdf>
- Одноралов Н. В. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве / Н. В. Одноралов. - 2-е изд., доп.. - Москва : Просвещение, 1988. - 172,[1] с.: ил. - (Библиотека учителя изобразительного искусства) - URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000051703/000051703.pdf>

в) ресурсы сети Интернет:

- Научная библиотека Томского государственного университета [Электронный ресурс] / НИ ТГУ, Научная библиотека ТГУ. – Электрон. дан. – Томск, 1997-. – URL: <http://www.lib.tsu.ru/ru>
- JSTOR [Electronic resource] : digital library / ИТНАКА. – Electronic data. – [S. l.], 2000-. – URL:<http://www.jstor.org/>
- Oxford University Press [Electronic resource] : journals / Oxford University Press (OUP), University of Oxford. – Electronic data. – Oxford, United Kingdom, 2015-. – URL:<http://www.oxfordjournals.org/en/>
- Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ [Электронный ресурс] . – Электрон. дан. – Томск, 2011-. . URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

- Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);
- публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

б) информационные справочные системы:

- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>
- Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
- ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
- ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
- Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
- ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
- ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

в) профессиональные базы данных (*при наличии*):

- Университетская информационная система РОССИЯ – <https://uisrussia.msu.ru/>
- Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) – <https://www.fedstat.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Турченко Анна Андреевна – ассистент кафедры изобразительного искусства Института Искусств и культуры.