

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНФОСФЕРА»

Утверждена приказом
АНО ДПО «Инфосфера»
от 31.08.2020 № 31.08.1-ОД

Рассмотрена и утверждена
на научно-методическом совете
ЦПП ИПС от 28.08.2020 № 11

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«Сюжетная иллюстрация»

Направленность: техническая/художественная

Срок реализации программы: 3 месяца

Объем программы: 36 академических часов

Обучающиеся: от 18 лет

Разработал: преподаватель ИПС
АНО ДПО «Инфосфера»
Васильева А.Н.

Йошкар-Ола, 2020

Пояснительная записка

О программе:

Практика создания коммерческих иллюстраций для сайтов, статей, мобильных приложений, промо-материалов и даже книг.

Об иллюстраторах и иллюстрации:

Главное в профессии иллюстратора – огромное желание рисовать и умение работать над смыслами.

Иллюстраторы работают с книжными издательствами, придумывают персонажей для логотипов компаний, сотрудничают с журналами и иллюстрируют статьи, оформляют настольные игры, рисуют огромные детские раскраски с наклейками или персонажей для производителей детских игрушек.

Хорошая, остроумная иллюстрация живет не только за счет мастерства иллюстратора и отточенной техники рисования. Интересной ее делает в первую очередь оригинальная идея.

Насколько хорошо вы рисуете и какой техникой владеете - второстепенно. Главное - это сюжет, смысл, который вы вкладываете в свою работу. Он может быть очевидным или спрятанным в деталях, но именно он резонирует в душе и вызывает эмоцию. Этот курс поможет вам находить яркие образы для своих иллюстраций.

Категории обучающихся:

Возраст и образование: Слушателями курса могут быть лица от 18 лет, имеющие начальное, среднее или высшее профессиональное образование, а также выпускники общеобразовательных школ.

Выпускники и учащиеся: Архитектурно-строительный факультет, Радиотехнический факультет, а также выпускники и учащиеся факультетов, на которых сочетают творчество и системный подход. Люди, работающие по специальности, которые хотят повысить квалификацию или поменять профессию.

Всем кто любит рисовать. Научитесь создавать целые миры, в которых будут жить и действовать ваши персонажи. Узнайте, как передавать настроение и характеры персонажей, как правильно размещать героев в своей работе. Улучшите свой собственный стиль, который поможет сделать ваши работы узнаваемыми и подчеркнет сильные стороны.

Дизайнерам. Раскачаете свое воображение и фантазию для генерации идей и научитесь быстро их зарисовывать. Быстрые наброски за минимальное количество времени - высоко ценится работодателями. Это помогает быстро находить решения на стадии скетча (наброска) при разработке сайтов, логотипов или печатной продукции.

Арт-директорам. Быстро и эффективно ставить задачи дизайнерам иллюстраторам с помощью эскизов, ярче презентовать свои проекты. Вы сможете более эффективно взаимодействовать со своей командой на каждом этапе работы над проектом.

Цель программы:

Вы попробуете себя в иллюстрации сайтов, мобильных приложений, книг и статей. По итогам курса каждый студент сделает стикеры для Telegram, иллюстрацию для обложки блокнота, выполнит иллюстрацию для статьи/журнала, разворота книги и экрана мобильного приложения.

Требования к начальному уровню подготовки обучающихся

Чтобы начать курс нужны базовые навыки работы с компьютером:

- Уверенно работать с браузером — искать информацию и регистрироваться на веб-ресурсах
- Уметь устанавливать программы Photoshop и Corel на свой домашний компьютер
- Включать компьютер, печатать на клавиатуре, запускать программы

Формы занятий:

- Занятия проходят в формате: лекция + практика
- Учащиеся работают в группах по 10 человек
- Курс сопровождается дистанционно: группа в социальной сети, онлайн-чат с преподавателем
- К каждому занятию нужно выполнить домашнее задание
- Для подготовки к занятию обучающимся выдают материалы на дом

Формы промежуточной и итоговой аттестации:

- Промежуточная аттестация проводится в форме защиты домашних заданий преподавателю — дизайнеру-иллюстратору
- Итоговая аттестация проводится в форме защиты проекта перед комиссией.

Планируемые результаты освоения программы

Планируемые личностные результаты

- Насмотренность (повышение визуальной культуры)
- Понимание контекста, потребностей других людей и умение поставить себя на их место
- Установка на поиск способов решения задач

Планируемые метапредметные результаты

- Системный подход к работе
- Самостоятельность в работе над проектом
- Использовать техники дизайн-мышления для решения сложных задач

Планируемые предметные результаты

- На курсе поэкспериментируете в разных техниках рисования, научитесь видеть приемы, которые используют другие иллюстраторы в своих работах и начнете формировать свой собственный стиль.

- Научитесь придумывать и создавать интересные истории, выделять в истории главное для сюжета иллюстраций, и поймете, как усилить работу с помощью композиции и цвета.
- Сформируете цельное представление о том, как работать над книгой, сайтами и приложениями.
- 12 иллюстраций и безумное желание рисовать дальше.

Содержание программы

Тема 1. Рисуем первую иллюстрацию. Разберем примеры коммерческих иллюстраций и каждый нарисует свою первую иллюстрацию

Тема 2. Анализ иллюстраций, логлайн, форэскиз. Составляем логлайн к готовой иллюстрации и рисуем по нему форэскизы.

Тема 3. Выразительные форэскизы, управление вниманием, детальный скетч. Учимся улучшать композицию форэскиза и делать иллюстрацию более выразительной. Превращаем форэскиз в скетч, собираем референсы по форме, и насыщаем скетч деталями, которые делают мир интереснее.

Тема 4. Цветовая палитра и заливка цветом. Собираем гармоничные цветовые палитры, передаем характер сюжета через цвет.

Тема 5. Текстуры и детали. Добавляем деталей в иллюстрацию, делаем иллюстрацию более интересной и реалистичной.

Тема 6. Цветокоррекция, обработка фото, правильная подача работ. Делаем цветокоррекцию иллюстрации в photoshop и готовим ее к публикации. Делимся своей работой и грамотно подаем сюжет в посте. Подготовим работу к печати.

Тема 7. От живого рисования – к цифровому. Знакомимся с программами и инструментами для диджитал иллюстрации.

Тема 8. Технические приемы растровой и векторной графики. Делаем цветокоррекцию иллюстрации в photoshop и corel и готовим ее к публикации.

Тема 9. Коммерческая иллюстрация и места где они обитают. Узнаем где используются иллюстрации для продуктов, рекламы, промо продукции, печатной продукции. Научимся выражать метафору через стикеры соц. Сетей. Нарисуем принт для ткани и примерим в контекст. Создаем открытку-приглашение на праздник (свадьбу, день рождения).

Тема 10. Иллюстрации для приложений и статьи в блоге. Создадим три иллюстрации для велком экрана приложения. Нарисуем пакет иконок для приложения в едином стиле. Создаем иллюстрацию с метафорой к статье в журнале или блоге.

Тема 11. Иллюстрация для разворота книги. Создадим иллюстрацию к развороту книги в технике коллажа с учетом управления вниманием.

Тема 12. Право, защита авторских прав. Узнаем про особенности работы иллюстратора в компаниях и с заказчиками. Разбираем условия сотрудничества.

Тематическое планирование

№	Наименование разделов	Всего часов	В том числе		Форма контроля
			Лекции	Практ. занятия	
1	Рисуем первую иллюстрацию	3	1	2	Домашнее задание
2	Анализ иллюстраций, логлайн, форэскиз	3	1	2	Домашнее задание
3	Выразительные форэскизы, управление вниманием, детальный скетч	3	1	2	Домашнее задание

№	Наименование разделов	Всего часов	В том числе		Форма контроля
			Лекции	Практ. занятия	
4	Цветовая палитра и заливка цветом	3	1	2	Домашнее задание
5	Текстуры и детали	3	1	2	Домашнее задание
6	Цветокоррекция, обработка фото, правильная подача работ	3	1	2	Домашнее задание
7	От живого рисования – к цифровому	3	1	2	Домашнее задание
8	Технические приемы растровой и векторной графики	3	1	2	Домашнее задание
9	Коммерческая иллюстрация и места где они обитают.	3	1	2	Домашнее задание
10	Иллюстрации для приложений и статьи в блоге	3	1	2	Домашнее задание
11	Иллюстрация для разворота книги	3	1	2	Домашнее задание
12	Право, защита авторских прав. Итоговая аттестация	3	1	2	Защита проекта
	Итого	36	12	24	

Организационно-педагогические условия реализации программы

Реализация программы обеспечена следующим оборудованием: столы; стулья; рабочие компьютеры; компьютер педагога; мультимедийный проектор; экран для проектора; магнитная доска для учебной аудитории; выход в Интернет. Состав группы 6-15 человек.

Теоретический материал подробно изучается на лекциях. Дополнительное изучение материала осуществляется за счет самостоятельного изучения материалов, предоставленных преподавателем. Источниками материала для изучения являются

методические пособия, техническая литература, профессиональные ресурсы Интернет.

Закрепление теоретического материала осуществляется при проведении лабораторных на компьютерах, выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий.

В процессе обучения возможно использование следующих тактических технологий: лекция классическая, лекция проблемная, лекция-визуализация, лекция-диалог, аудиторно-практическое занятие классическое, самообучение.

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:

Страна чудес Роберта Ингпена	https://www.ozon.ru/context/detail/id/7337526/
Страна чудес Роберта Ингпена. Секреты творчества знаменитого художника. Искусство иллюстрации	https://www.ozon.ru/context/detail/id/141835817/
Уроки льва	https://www.ozon.ru/context/detail/id/138338837/
Дизайн-мышление	https://www.mann-ivanov-ferber.ru/trend/design-thinking/
Как придумать идею, если вы не Огилви	https://www.ozon.ru/context/detail/id/30943988/
Редактируем дизайном	https://www.ozon.ru/context/detail/id/6139062/
Линдберг. Невероятные приключения летающего мышонка	https://www.ozon.ru/context/detail/id/31706602/
Нарисуй. Как работают иллюстрации	https://www.ozon.ru/context/detail/id/139987641/

Приложение № 1. Примерные сроки и режим занятий

№ п/п	Тема	Часов по видам работ			Итого часов
		Лекции	Практ. занятия	Итоговый контроль	
1 неделя	Рисуем первую иллюстрацию	1	2		
2 неделя	Анализ иллюстраций, логлайн, форэскиз	1	2		
3 неделя	Выразительные форэскизы, управление вниманием, детальный скетч	1	2		
4 неделя	Цветовая палитра и заливка цветом	1	2		
5 неделя	Текстуры и детали	1	2		
6 неделя	Цветокоррекция, обработка фото, правильная подача работ	1	2		
7 неделя	От живого рисования – к цифровому	1	2		
8 неделя	Технические приемы растровой и векторной графики	1	2		
9 неделя	Коммерческая иллюстрация и места где они обитают.	1	2		
10 неделя	Иллюстрации для приложений и статьи в блоге	1	2		
11 неделя	Иллюстрация для разворота книги	1	2		
12 неделя	Право, защита авторских прав	1		2	
	Итого	12	22	2	36

Режим занятий: ак. час – 45 минут, перерыв 10-15 минут, одно занятие 3 ак. часа

Приложение № 2. Демонстрационный вариант итогового проекта

Курс завершается разработкой серии иллюстраций:

- Сюжетная иллюстрация для разворота книги по сказке
- 3 векторные иллюстрации для набора стикеров для соц.сети
- 3 векторные сюжетные иллюстрации для приложения в едином стиле
- Иллюстрация для разворота книги в технике коллажа
- Принт для ткани или посуды
- Иллюстрация для открытки
- Пакет из 4 иконок для приложения в едином стиле
- Иллюстрация с метафорой к статье в журнале или блоге

Заключительным испытанием курса Сюжетная иллюстрация будет презентация проектов. По итогам презентации должно быть ясно, что вам можно поручить сделать сюжетную иллюстрацию. Длительность выступления 10 минут.

Приложение № 3.

По итогам обучения выдается документ следующего образца

**Институт
Программных
Систем**

СВИДЕТЕЛЬСТВО

настоящее свидетельство №0000
подтверждает, что

Фамилия
Имя Отчество

успешно освоил (а) программу обучения
«Сюжетная иллюстрация» в объеме
36 академических часов

Директор АНО ДПО «Инфосфера» Ю.В. Усков

Руководитель ЦПП ИПС А.И. Козлов

г. Йошкар-Ола
«__» _____ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Инфосфера»
Центр профессиональной подготовки Институт Программных Систем