

Разработчики:

ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина», начальник отдела визуальной коммуникации к. филол. н. Волкова В.В., главный специалист отдела визуальной коммуникации Макарова Т.В., специалист Данилюк Ю.П.

Протокол заседания Ученого Совета ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» № 59 от « 15 » мая 2025 г.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации) «Иллюстрация: от академического рисунка до нейросетей» разработана в соответствии с Профессиональным стандартом «06.013 Специалист по информационным ресурсам».

Цель реализации программы

Программа ориентирована на подготовку к практической деятельности в сфере дизайна медиа и необходима тем, кто хочет попробовать себя в иллюстрации.

Целями освоения дисциплины являются: получение обучающимися практических навыков работы по созданию и редактированию иллюстраций, формирование у обучающихся понимания особенностей графического иллюстрирования медиа, места иллюстрации в структуре издания; роли и функций иллюстрации как носителя визуальной информации; особенностей взаимодействия графической иллюстрации с другими видами медиадизайна.

1.2. Совершенствуемые компетенции

№ п/п	Компетенция	Направление подготовки		
		44.03.01 «Педагогическое образование»	45.03.01 «Филология»	45.03.02 «Лингвистика»
		Бакалавриат		
		Код компетенции		
1.	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-9	ОПК-7	ОПК-6

1.3. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции профессионального стандарта			Трудовые функции		
Код	Наименование	Уровень квалификации	Код	Наименование	Уровень (подуровень) квалификации
		и			а

А	Техническая обработка и размещение информационных ресурсов на сайте	4	А/02.4	Сканирование и обработка графической информации	4
---	---	---	--------	---	---

1.4. Планируемые результаты обучения

№ п/п	Содержание планируемых результатов: уметь - знать	44.03.01 «Педагогическое образование», 45.03.01 «Филология», 45.03.02 «Лингвистика»,			
		Код компетенции	трудовое действие	необходимые умения	необходимые знания
1.	<p>Должен уметь: применять знания об академическом рисунке, композиции и стилизации на практике; использовать программы Adobe Illustrator и Adobe Photoshop для создания иллюстраций; генерировать изображения с помощью нейросетей и редактировать их в программах Adobe.</p> <p>Должен знать: основы академического рисунка; основы композиции и стилизации; основы программ Adobe Illustrator и Adobe Photoshop; принципы использования нейросетей для генерации изображений.</p>	<p>ОПК-9 ОПК-7 ОПК-6</p>	<p>Обработка изображений (масштабирование, кадрирование, изменение разрешения и палитры)</p>	<p>Работать в графических редакторах и обрабатывать растровые и векторные изображения: масштабировать, кадрировать, изменять разрешение и палитру, компоновать изображения</p>	<p>Основы компьютерной графики, методы представления и обработки графической информации в компьютере</p>

1.5. Категория слушателей: Слушатели, имеющие высшее гуманитарное образование (бакалавриат).

1.6. Форма обучения: очная с применением ЭО и ДОТ.

1.7. Режим занятий: 6-10 ак.ч. в неделю.

1.8. Трудоемкость программы: 64 ак.ч.

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный (тематический) план

№ п/п	Наименование раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации
		Всего	Лекция	Практическое занятие	
1.	Иллюстрация как ключевой компонент визуального языка медиа.	2	2		
2.	Основы академического рисунка.	16	2	14	Контрольная работа – натюрморт
3.	Основы композиции и стилизации.	18	4	14	Контрольная работа – переработка в выбранном стиле
4.	Основы Adobe Illustrator и Adobe Photoshop	18	4	14	Контрольная работа – автопортрет
5.	Принципы генерации изображения с использованием нейросетей и последующая их обработка.	8	2	6	Контрольная работа – сформулировать точный промпт и отредактировать полученное изображение
	Итоговая аттестация	2			Зачет
	Итого	64	14	48	

2.2. Учебная программа

№ п/п	Название раздела дисциплины	Содержание
1	Иллюстрация как ключевой компонент визуального языка медиа (лекция – 2 часа)	Определение иллюстрации. Роль иллюстраций в передаче информации и коммуникации. Влияние иллюстрации на визуальный язык и стиль издания. В чем состоят отличия иллюстрации от рисунка, фотографии? Разница между иллюстрацией и инфографикой.
2. Основы академического рисунка (лекция – 2 часа, практические занятия – 14 часов)		
2.1	Основные понятия дисциплины «Академический рисунок».	Основные характеристики академического рисунка как дисциплины. Значение пропорций, пространства, цвета, тона и композиции при создании рисунка. Навыки работы с разными материалами.
2.2	Композиция и пропорции в академическом рисунке.	Принципы построения композиции: равновесие, динамика, ритм. Изучение пропорций и их применение при изображении натуры. Основы построения перспективы: линия горизонта, точка схода. Особенности передачи глубины пространства в академическом рисунке.
2.3	Работа со светом и тенью.	Тональные отношения в рисунке. Изучение источников света и их влияния на форму объекта. Основы штриховки: виды штрихов, передача объема через светотеневые переходы. Работа с градацией тона.
2.4	Изображение натуры: от простого к сложному.	Работа с простыми формами: куб, шар, цилиндр. Постепенный переход к сложным формам: изображение натюрмортов, гипсовых фигур, человеческой фигуры. Особенности изображения текстур и материалов.
3. Основы композиции и стилизации (лекция – 4 часа, практические занятия – 14 часов)		

3.1	Основы композиции: принципы и элементы.	Основные принципы композиции: равновесие, ритм, акцент, единство и контраст. Элементы композиции: линия, форма, цвет, текстура, пространство. Правила "золотого сечения" и третей. Влияние композиции на восприятие изображения.
3.2	Типы и виды композиций.	Симметричная и асимметричная композиция. Статичная и динамичная композиция. Открытая и закрытая композиция. Примеры применения в изобразительном искусстве, графическом дизайне и иллюстрации.
3.3	Основы стилизации: понятие и задачи.	Понятие стилизации как упрощения или трансформации объектов реального мира для выражения идеи или создания художественного образа. Задачи стилизации: усиление эмоционального воздействия, создание уникального стиля.
3.4	Техники стилизации.	Методы стилизации форм: упрощение, геометризация, обобщение деталей. Стилизация с использованием контраста, ритма и динамики. Примеры: декоративные узоры, графические иллюстрации, упрощенные логотипы.
3.5	Примеры стилизации в искусстве и дизайне.	Стилизация в различных стилях и направлениях: ар-нуво, ар-деко, поп-арт, минимализм. Примеры стилизованных работ в современной иллюстрации, анимации и графическом дизайне.
4. Основы Adobe Illustrator и Adobe Photoshop (лекция – 4 часа, практические занятия – 14 часов)		
4.1	Основы Adobe Illustrator: назначение, области применения, интерфейс.	Основные характеристики Adobe Illustrator как программы для работы с векторной графикой. Области применения: создание логотипов, иллюстраций, инфографики, макетов. Особенности векторной графики: масштабируемость, малый вес файлов, точность. Интерфейс программы: панели инструментов, слои, рабочие пространства.
4.2	Инструменты и основные функции Adobe Illustrator.	Ключевые инструменты Adobe Illustrator: "Перо", "Кисть", "Градиент", "Текст". Работа с фигурами: создание, трансформация, объединение и вычитание форм. Настройка обводки и заливки. Использование библиотек шаблонов, символов и кистей.

4.3	Основы Adobe Photoshop: назначение, области применения, интерфейс.	Основные характеристики Adobe Photoshop как программы для работы с растровой графикой. Области применения: обработка фотографий, создание коллажей, ретушь, цифровая живопись. Особенности растровой графики: пиксельная структура, необходимость учета разрешения. Интерфейс программы: панели инструментов, рабочее пространство, слои и маски.
4.4	Инструменты и основные функции Adobe Photoshop.	Ключевые инструменты Adobe Photoshop: "Кисть", "Штамп", "Лассо", "Резкость". Работа с корректирующими слоями: настройка яркости, контрастности, цветокоррекция. Маски и обтравка изображений. Использование фильтров: размытие, резкость, стилизация.
4.5	Работа с файлами и экспорт.	Принципы сохранения проектов в Adobe Illustrator и Photoshop: форматы файлов (AI, PSD, JPEG, PNG, SVG). Особенности экспорта для печати и веба. Настройка разрешения и цветовых профилей. Подготовка макетов к передаче на печать.
5. Принципы генерации изображений с использованием нейросетей и последующая их обработка (лекция – 2 часа, практические занятия – 6 часов)		
5.1	Основы генерации изображений с использованием нейросетей.	Понятие нейросетей: искусственные нейронные сети (ИНС), обучаемые алгоритмы. Применение генеративных моделей: Generative Adversarial Networks (GANs), Diffusion Models. Принципы работы: обучение на датасетах изображений, генерация новых изображений на основе заданных параметров или текстовых описаний.
5.2.	Инструменты для генерации изображений.	Популярные платформы и инструменты. Параметры настройки генерации: стиль, разрешение, ключевые слова, цветовая палитра. Влияние качества описания (промпта) на результат. Ограничения технологий: возможные артефакты, недостаток деталей, несоответствие запросу.
5.3	Обработка и доработка сгенерированных изображений.	Последующая обработка в графических редакторах. Улучшение качества изображения: удаление артефактов, детализация, цветокоррекция. Применение фильтров, работа со слоями и масками.

5.4	Применение генерации изображений в различных сферах.	Использование сгенерированных изображений в коммерческом и некоммерческом дизайне, иллюстрации, создании обложек, анимации, маркетинговых материалов. Этические аспекты и авторские права: вопросы копирайта и признания авторства.
Итоговая аттестация		Выполнение контрольных работ

Раздел 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Основным оценочным средством текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются обязательные просмотры выполненных за время изучения дисциплины работ (контрольные работы по рисунку, созданию и редактированию векторных и графических изображений).

3.1. Текущий контроль

Для проведения текущего контроля возможно использование следующих материалов: контрольные работы по рисунку, созданию и редактированию векторных и графических изображений.

Основным оценочным средством текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются обязательные просмотры выполненных за время освоения программы повышения квалификации работ (первая часть: контрольные работы по рисунку, созданию и редактированию векторных и графических изображений), наличие которых с положительной оценкой является условием допуска к промежуточной и итоговой аттестациям (экзамен). Примеры заданий текущего контроля:

1. Контрольная работа – натюрморт.
2. Контрольная работа – переработка в выбранном стиле.
3. Контрольная работа – автопортрет.
4. Контрольная работа – сформулировать точный промпт и отредактировать полученное изображение.

3.2. Итоговая аттестация.

Защита проекта.

3.3. Критерии и шкала оценивания работ

Критерий	Баллы
1. Посещение занятий	1
2. Целостность композиции. Оценивается соответствие современным трендам в иллюстрации, количество используемых элементов композиции и их уместность, оригинальность композиции.	0-15

3. Функция. Оценивается соответствие дизайн-решения поставленной задаче. Выполняет ли дизайн соответствующую функцию, назначение, насколько эффективно.	0-15
4. Уникальность. Оценивается уникальность дизайн-решения. Используется ли в нем уникальный подход, выделяющий решение на фоне других проектов в той же категории	0-15
5. Технологичность подготовленного проекта: Выбор соответствующего цветового пространства, разрешения, формата сохранения файла под канал распространения – полиграфия или WEB	0-15
6. Защита работы	0-15

Шкала оценивания: 0-60 баллов – незачет, 61-100 – зачет

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы (литература)

Основная литература:

1. Фролов А. Б. Компьютерные технологии в графическом дизайне. – СПб.: Лань, 2024. – 124 с.
2. Назаров А. В., Назарова О. В. Компьютерная графика. Практикум. СПб.: Лань, 2024. – 72 с.

Дополнительная литература:

1. Гаврилов С. С. Академический рисунок: учебное пособие для художественных вузов и колледжей. – М.: Искусство и культура, 2015. – 312 с.
2. Киплик И. Е. Учебник рисунка. – СПб.: Лань, 2012. – 352 с.
3. Курбанов Р. Композиция в изобразительном искусстве. Учебное пособие. – Казань: Татарское книжное издательство, 2016. – 240 с.
4. Блок В. Композиция в графическом дизайне и иллюстрации. Учебное пособие. – М.: АСТ, 2011. – 224 с.
5. Левкович Н. М. Основы композиции в изобразительном искусстве. – СПб.: Питер, 2007. – 264 с.
6. Гонтье Ж. Иллюстрация: история и современность. Учебное пособие. – М.: Прогресс-Традиция, 2018. – 192 с.

Электронные ресурсы:

1. Adobe Color
URL: <https://color.adobe.com>

Описание: Инструмент для создания и изучения цветowych палитр, полезный при разработке логотипов.

2. Behance

URL: <https://www.behance.net/>

Описание: Онлайн-платформа для поиска и просмотра идей

3. Deviantart

URL: <http://www.deviantart.com/>

Описание: Ресурс для поиска идей, подбора изображений

Образовательные технологии, используемые в процессе реализации программы

Пакет программ Adobe (Photoshop, Illustrator).

Материально-технические условия реализации программы

Для реализации программы необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

– компьютерное и мультимедийное оборудование для использования видео- и аудиовизуальных средств обучения с подключением к сети Интернет.

Кадровые условия реализации программы

Программа реализуется профессорско-преподавательским составом ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».