

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»**

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина»

Н.В. Гусев

«   »   2025 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА**

«Иллюстрация: от академического рисунка до цифровой графики»

Направленность программы: гуманитарная

Возраст обучающихся: 15 лет и старше

Срок реализации программы: 64 ак.ч.

Москва 2025

Разработчики:

ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, начальник отдела Визуальной коммуникации Управления цифровизации канд. филол. наук Волкова В.В., специалист отдела Визуальной коммуникации Данилюк Ю.П.

Протокол заседания Ученого Совета Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина
№ 55 от « 13 » февраля 2025 г.

Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность программы:

Дополнительная общеразвивающая программа имеет гуманитарную направленность.

Уровень программы

Уровень программы - вводный

Разработана на основании следующих нормативных документов:

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);

Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. № 629 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»;

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413);

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034);

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)).

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы обусловлена возрастающим значением иллюстрации как ключевого компонента визуального языка медиа.

Цель освоения программы - 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.

Задачи освоения данной программы: знакомство с современными трендами цифровой иллюстрации; принципами композиции, пропорций и стилизации; интерфейсами и ключевыми инструментами программ; основами работы нейросетей и генеративных моделей.

Программа актуальна для участников от 15 лет и старше.

Форма обучения – очная с применением ЭО и ДОТ.

Форма работы – **практическая**

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения – 64 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для освоения программы

Учащиеся должны иметь достаточный уровень компьютерной грамотности для присутствия на занятиях и выполнения практических заданий.

В результате освоения программы учащийся должен приобрести следующие **знания и умения**, необходимые для качественного применения компетенций:

учащийся должен **знать**:

- основы академического рисунка;
- основы композиции и стилизации;
- основы программ Adobe Illustrator и Adobe Photoshop;
- принципы использования нейросетей для генерации изображений.

учащийся 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.

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный (тематический) план

дополнительной общеразвивающей программы

«Иллюстрация: от академического рисунка до цифровой графики»

№ 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 изображений 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	

Содержание учебного (тематического) плана

№ 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)		
1.1	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.
1.2	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.

1.3	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.
1.4	Изображение природы: 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 – 2 часа, практические занятия – 14 часов)		
2.1	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.
2.2	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.
2.3	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.
2.4	Техники стилизации.	Методы стилизации форм: упрощение, геометризация, обобщение деталей. Стилизация с использованием контраста, ритма и динамики. Примеры: декоративные узоры, графические иллюстрации, упрощенные логотипы.
2.5	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 – 2 часа, практические занятия – 14 часов)		
3.1	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.
3.2	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.
3.3	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.
3.4	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.
3.5	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)		
4.1	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.
4.2	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.
4.3	Обработка и доработка сгенерированных изображений.	Последующая обработка в графических редакторах. Улучшение качества изображения: удаление артефактов, детализация, цветокоррекция. Применение фильтров, работа со слоями и масками.
4.4	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

1. Текущий контроль

Вид аттестации	Форма контроля	Характеристика оценочных материалов
Текущий контроль	Контрольная работа	Оценивание: зачет/ незачет. Успешное использование изученных материалов и техник, визуальное качество работы

2. Итоговая аттестация

Итоговая аттестация по дополнительной общеразвивающей программе **не является обязательной**: ФЗ № 273 ее не предусматривает (ст.75), но и не запрещает (ст.59) ее проведения с целью установления:

- 1) соответствия результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам обучения;
- 2) соответствия процесса организации и осуществления программы установленным требованиям к порядку и условиям ее реализации.

Форма итоговой аттестации – выполненные контрольных работ по каждой теме.

Предполагаемые темы контрольных работ:

1. Академический рисунок. Натюрморт.
2. Основы Adobe Illustrator и Adobe Photoshop. Автопортрет.
3. Композиция и стилизация. Переработка натюрморта/автопортрета/пейзажа и др. в выбранном стиле
4. Использование нейросетей для генерации изображений. Сформулировать точный промпт и отредактировать полученное изображение.

Критерии оценивания: «зачет» получают учащиеся, успешно выполнившие задания текущего контроля.

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы

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.

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

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. <https://www.adobe.com/> - программы Adobe.

2. <https://shedevrum.ai/> - нейросеть для генерации изображений Шедеврум.

3. <http://www.sberbank.com/promo/kandinsky/> - нейросеть для генерации изображений Кандинский.

Кадровые условия реализации программы

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