Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова»
(МГХПА им. С.Г. Строганова)

Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета дополнительного образования
_____ Желондиевская Л.В.
«06» мая 2020 г.

Аннотации рабочих программ дисциплин

Профессиональная переподготовка

Иллюстрация

Москва, 2020

	Наименование дисциплины	Аннотация дисциплины
1.	Стили искусства К-1 К-7 К-11 К-12	Знать: • проблему взаимосвязи внутреннего и внешнего пространства; • вопросы семантики и тектоники; • взаимосвязь конструкции, формы и декора; • синтез пластических искусств и вопросы ансамбля; • роль естественного и искусственного освещения; • пространственно-временные закономерности восприятия интерьера. Уметь: • производить композиционный и стилистический анализ (в том числе приблизительную датировку, локализацию, выделение прототипов и стилистических влияний); • изучать научную искусствоведческую литературу. Владеть: • методологией композиционного и стилистического анализа; • приемами атрибуции отдельных составляющих предметно-пространственной среды; • способностью концептуального осмысления основных проблем искусства.
2.	Академический рисунок К-2 К-5 К-10	Знать: • графические техники и приемы, законы перспективы и световоздушной среды, свойства света и тени. • возможности различных материалов; типологию академических живописных средств и их взаимодействие • как применять художественные техники и материалы; теорию теней и цветотональных отношения; закономерности зрительных восприятий; Уметь:

		• создавать композиционную структуру произведения, выявлять и передать форму объекта с помощью линии и тона, применять различные графические приемы, материалы, фактуры • изображать объекты реальной действительности; • выполнять творческие задания разными материалами, • выявлять архитектонику произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, единство формы и содержания); • передавать графическими средствами фактуру и текстуру материала; изображать предметное окружение человека (предметы быта, архитектуры, интерьера, экстерьера и т.д.); провести сравнительный анализ различных интерпретаций. Владеть: • аналитическими навыками, позволяющими выявлять особенности структуры и пластики исследуемых объектов. • графическими средствами, позволяющими выстраивать пространственную среду, форму и объемы геометрических и биологических тел. • профессиональными инструментами, необходимыми для создания рисунка.
3.	Академическая живопись К-2 К-5 К-10	Знать: • теоретические основы теории цвета, воздушной перспективы, законов построения цветом светотени; • принципы последовательности ведения работы над живописной работой. Уметь: • проводить предметный объемно-пространственный тональный, цветовой анализ; • находить различные тоновые и цветовые решения в

		изображении натуры; • свободно выражать свои идеи методами живописи. Владеть: • методами изучения натуры и ее изображения средствами живописи; • навыками свободного владения различными свойствами и качествами живописных приемов и используемых материалов акварель, гуашь, темпера, акрил, белая и тонированная бумага, картон и т.д.).
4.	Короткий рисунок с живой натуры К-2 К-5 К-10	Знать: - основы эмоциональной выразительности рисунка, способы моделировки формы и технические средства выполнения короткого рисунка человеческой фигуры в движении; - приемы, технику и методы исполнения, материалы и средства короткого рисунка, специфику организации творческого процесса; - основы изобразительной грамоты, правила и способы работы различными графическими материалами. Уметь: - быстро анализировать и передавать конструкцию формы наблюдаемого объекта с точки зрения ее пространственной организации, пластического строения, характерных особенностей; - быстро улавливать пластическую характеристику натуры, её пропорции и движение; - работать различными художественными материалами и выбирать из них наиболее подходящие для усиления выразительности рисунка; - работать на пленэре, передавать состояния среды, реалистично отображать действительность. Владеть: - способами использования приемов линейной и воздушной

		перспективы при выполнении краткосрочных заданий; - приемами передачи фактуры и материальности; - способами передачи пространства графическими средствами; - приемами использования набросков и зарисовок в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта художественной керамики; - принципами выбора техники исполнения рисунка; - инструментами (графит, мягкий материал) на материале (бумага, картон); различными техническими приемами и методами исполнения короткого рисунка.
5.	История искусства графики К-1 К-7 К-11 К-12	Знать: • Историю искусства иллюстрации; • Возникновения иллюстрации как вида графики; • Развития иллюстрации в России и за рубежом; • Известныз российских, советских и зарбежных жудожников – иллюстраторов; • Различать виды, стилистику и технику иллюстрации. Уметь: • производить композиционный и стилистический анализ иллюстрации; • изучать научную искусствоведческую литературу об искусстве иллюстрации. Владеть: • методологией композиционного, стилистического, технологического анализа иллюстрации; • способностью концептуального осмысления основных проблем искусства.
6.	Теория цвета К-5	Знать: • природу физики и химии цвета;

	К-10	• закономерности аддитивного и субтрактивного синтеза цветов; • строение глаза человека и физиологию цветового зрения; • теорию цветовой гармонии; • психологию и физиологию воздействия цвета на человека, а также психологические, физиологические, символические характеристики цветов первого, второго порядка (по цветовому кругу Гете). Уметь: • анализировать характер цветосочетаний по производимому впечатлению и выявлять их качества; • составлять и выявлять основные феноменологические закономерности цветовосприятия цветовых гармонизаций; • соотносить цвет с его с психологическими физиологическими, символическими формами проявления. Владеть: • грамотного проектирования цветовых моделей; • соотнесения цвета и системы его выражения, применительно к объекту дизайна; • проектирования феноменологических форм выражения в объекте дизайна средствами цветовых гармонизаций.
7.	Пластическая анатомия К-2 К-5	Знать: • о форме человека изнутри: соединения костей между собой, законы костной связи и т.д. о роли и значении освоения курса пластической анатомии; • методы изучения пластической анатомии, строение, форму мышц человека; пропорции человеческого тела; • каноны; возрастные половые различия строения внешних форм человеческого тела; • теоретическое строение костных и мышечных основ

		человеческого тела Уметь: • использовать метод зарисовок, познания, описания, изучения для грамотного изображения строения головы и скелета человека. • строить голову и фигуру человека на основе пропорциональных соотношений деталей данных объектов и по объемно – пространственному решению. Владеть: • навыками построения, как отдельных частей, так и всей фигуры человека. • навыками конструктивно – структурного изображения живой формы – одной из главных принципов учебного рисунка; • навыками построения фигуры на основе скелета и обобщенных мышечных массивов.
8.	Композиция К-2 К-5	Знать: • принципы построения композиции; • выразительные средства композиции; • особенности формирования предметного образа; • знать вопросы меры, соразмерности, соподчинения, масштаба и др. качественных и количественных категорий композиции. Уметь: • анализировать формальную композицию на основе сюжетного произведения; • определять приемы работы с цветом и цветовыми композициями в декоративно-прикладном искусстве, живописи и графике; Владеть: • навыком применения полученных теоретических знания; • способностью выбирать оптимальную технологию и

		последовательность анализа конкретной работы; • анализом применения композиционных средств, приемов гармонизации, принципов формообразования; • опытом эстетически целостного осмысления художественно-пластического образа и функционально-композиционного единства формы объектов декоративно-прикладного искусства, живописи и графики.
9.	Иллюстрация К-1 К-2 К-3 К-5 К-7 К-10 К-12	Знать: • историю литературы, историю искусства книги, традиции и лучшие работы художников-иллюстраторов, как мирового, так и национального значения; • историю развития искусства иллюстрации, орнамента и шрифта; • технологические и художественные особенности материалов, применяемых в области иллюстрирования и создания книги; • методику создания макета печатного издания; • технологию изготовления печатной формы в различных техниках печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография); • технику и технологию процесса печати произведения в различных техниках печатной графики; • основные принципы технологии книгопечатания и полиграфии; • художественные особенности различных стилевых течений в истории костюма и материальной культуре; • методику сбора подготовительного материала при иллюстрировании литературного произведения; • закономерности построения иллюстрации и взаимодействие ее с текстовым материалом;

		• основы психологии художественного творчества; • технику безопасности при работе с химикатами, графическими инструментами, на печатных станках и в типографии. Уметь: • в творческой практике применять знания, полученные в процессе обучения теоретическим дисциплинам; • разбираться в качестве графических и вспомогательных материалов, применяемых в творческом процессе художника-иллюстратора; • обращаться с химическими веществами и инструментами, применяемыми в творческом процессе художника-графика; • целенаправленно, в соответствии с замыслом произведения собирать натурный материал в виде рисунков, набросков, этюдов и штудий; • на практике применять теоретические знания, связанные с средствами, техниками и технологиями создания произведения в области полиграфии, уникальной графики и эстампа; • соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в печатных техниках; • изобразительными средствами, устно или письменно сформулировать и изложить свой творческий замысел, его идею и процесс создания произведения; • на практике применять знания в области общей и профессиональной психологии; Владеть: • знанием художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника-графика, работающего в области уникальной графики и искусстве книги; • знанием теории построения композиции и зрительного

		восприятия изображения в картинной плоскости; • методикой сбора, анализа и переработки натурных наблюдений в виде этюдов, зарисовок и штудий при работе над созданием произведения в области искусства книги; • методами общения с окружающими для поиска модели при работе над художественным произведением; • методиками работы на современных электронных носителях информации; • техниками печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография) и умением переводить в них эскизный и подготовительный материал; • техникой и технологией создания макета книги; • методиками ведения занятий по рисунку, живописи, композиции, техникам и технологиям эстампа для различных возрастных категорий, обучающихся; • методиками формирования художественно-эстетических взглядов и популяризации искусства книги; • навыками применения техники безопасности при работе с химическими веществами, графическими инструментами, на печатных станках и в типографии.
10.	Техника печатной графики К-3 К-6	Знать: - Технику и технологию изготовления печатной формы для графического произведения в технике печатной графики (офорт). - Технику и технологию процесса печати произведения в технике печатной графики. - Сущность процесса изготовления авторских печатных форм. - Технику безопасности при работе с химикатами, графическими инструментами, при работе на печатном станке. - Место, роль и значение эстампа в жизни современного общества и

		современного изобразительного искусства. - Основы деятельности, нацеленной на создание авторских печатных форм. - Виды гравюр и разновидности (манеры) техники офорта. - Этапы изготовления офорта и его манер, их различие. - О материалах для изготовления офорта (цинк, медь, латунь, сталь, дюраль, железо, целлулоид, оргстекло, картон и другие). - Об инструментах и принадлежностях, необходимых для изготовления печатной формы. - О работе гравировальными инструментами (офортные иглы, шабер, гладилка, рулетки, качалки, пунсоны и другие). - О кислотоупорных грунтах (лаках) и выкрывателях. - О травящих жидкостях: азотной и серной кислоте (серное молоко), хлорном железе и других вспомогательных материалах. - Специфику изучаемой техники. - О приготовлении металлической доски под офорт. - О процессе травления доски, о многократном травлении. - Основы техники изготовления цветных печатных форм. Уметь: - Переводить в печатную технику офорта эскизный и подготовительный материал при создании графической серии в технике офорта. - Обращаться с химическими веществами и инструментами, применяемыми в творческом процессе художника-графика. - Применять на практике теоретические знания, связанные с средствами, техниками и технологиями для создания произведения в области эстампа. - Соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в печатных техниках.

		- Подготовить медную или цинковую форму (доску). - Переводить готовый эскиз на подготовленную доску, учитывая зеркальное изображение. - Гравировать иглами и штихелями. - Закатывать доски кислотоупорным лаком (валиком или «грибом»). - Коптить подготовленные для гравирования доски. - Травить подготовленные доски в хлорном железе или кислоте, соблюдая шкалу травления. - Печатать оттиски с готовых форм на офортном станке. - Исправлять и корректировать печатные формы, доводя их до профессионального качества. - Применять полученные знания на практике – в работе над созданием авторских оригинальных произведений – готовых эстампов – офортов. - Профессионально применять техники и технологии, используемые в творческом процессе художника в области искусства книги, уникальной и печатной графике, эстампе. Владеть: - Техникой печатной графики (офорт). - Навыками применения техники безопасности при работе с химикатами, гравёрными иглами и штихелями, при работе на печатных станках. - Средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области оформления печатной продукции, печатной графики, эстампа. - Способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области печатной графики, эстампа. - Способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом

		процессе художника, а также в области станковой графики, искусства книги, искусства графики и плаката, оформления печатной продукции, уникальной и печатной графики, эстампе. - Способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового произведения в технике уникальной или печатной графики.
11.	Шрифт К-12	Знать: • историю развития шрифтовой формы; • историко-морфологическую классификацию шрифтовых форм; • особенности шрифтов, созданных для различных видов изданий и технологий воспроизведения текста; • основные закономерности построения шрифта. Уметь: • применять шрифт для набора текстов; • обоснованно выбирать комплект шрифтов для различных типов публикаций; • проектировать надписи, шрифтовые знаки и логотипы. Владеть: • историческими каллиграфическими почерками; • различными техническими приемами и методами написания шрифта.
12.	Предпечатная подготовка К-6 К-8 К-10	Знать: - формирование представлений об основах технологий компьютерной верстки; - изучение основных терминов и понятий в работе с программным обеспечением верстальных программ; - развитие профессиональных компетенций в сфере графического дизайна;

		- практическое овладение навыками работы в настольных издательских системах. - основные научные понятия, термины (дефиниции): Компьютерная вёрстка. Основы книжной вёрстки. Текстовый редактор и программа вёрстки. Предпечатная подготовка. Цветовые режимы изображений. Макет. Шрифт. Художественное оформление. Реквизиты издания. Основы работы в среде Adobe InDesign. Доступные форматы файлов. Справочная система. Настройка среды: по умолчанию и пользовательская. Формат публикации. Параметры страницы. Направляющие разметки: направляющие полей, сетки, опорные направляющие, их параметры. Шаблоны. Создание, редактирование и форматирование публикации. - связи между надписями. Импорт документа Word. Вставка текстового файла. Добавление страниц в публикацию. Форматирование символов и абзацев. Трекинг, кернинг, выключка. Буквица; - стилевое оформление: Выравнивание. Списки, колонки. Колонтитулы. Вставка объектов. Шрифты: типы шрифтовых файлов, управление. Основные правила набора. Макет издания, модульные сетки; - классификация шрифтов: гарнитуры (семейства) и начертания. Использование плашечных цветов Pantone; - основные элементы печатной полосы. Экспорт в формате pdf. Понятие спуска полос. Специальные элементы полосы: врезки, маркеры рубрик, информационные блоки.; - стандартные форматы книжной полосы, полей и полосы набора; Уметь: - применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины; - структурировать процесс работы с программным обеспечением;

		- создавать виртуальное изображение на основе исходных данных; - использовать возможности программы «Adobe InDesign» для создания оригинал-макета; - исправлять и корректировать печатные формы, доводя их до профессионального качества; - применять полученные знания на практике – в работе над созданием авторских оригинальных произведений – готовых эстампов – офортов; - профессионально применять техники и технологии, используемые в творческом процессе художника в области искусства книги, уникальной и печатной графике, эстампе. Владеть: - навыками работы с компьютером и переферийными устройствами; - навыками ввода текстовой и визуальной информации для создания файла в графическом формате; - навыками обработки текстовой и визуальной информации в графических редакторах; - навыками создания многостраничных макетов в текстовых редакторах; - инструментальными возможностями текстовых программ; - навыками создания иллюстраций в графических редакторах; навыками предпечатной подготовки дизайн-проекта книги.
13.	Основы производственного мастерства К-6 К-8 К-10	Знать: - историю возникновения и развития полиграфии; - структуру полиграфического производства; - основы допечатной подготовки; - типы печатных машин; - способы печати и особенности, характеризующие каждый из них; - современные технологии полиграфии, брошюровочно-переплетные

		процессы и способы отделки печатной продукции, основы материаловедения.. - основные научные понятия, термины (дефиниции): Компьютерная вёрстка. Основы книжной вёрстки. Текстовый редактор и программа вёрстки. Предпечатная подготовка. Цветовые режимы изображений. Макет. Шрифт. Художественное оформление. Реквизиты издания. Основы работы в среде Adobe InDesign. Доступные форматы файлов. Справочная система. Настройка среды: по умолчанию и пользовательская. Формат публикации. Параметры страницы. Направляющие разметки: направляющие полей, сетки, опорные направляющие, их параметры. Шаблоны. Создание, редактирование и форматирование публикации. - связи между надписями. Импорт документа Word. Вставка текстового файла. Добавление страниц в публикацию. Форматирование символов и абзацев. Трекинг, кернинг, выключка. Буквица; - стилевое оформление: Выравнивание. Списки, колонки. Колонтитулы. Вставка объектов. Шрифты: типы шрифтовых файлов, управление. Основные правила набора. Макет издания, модульные сетки; - классификация шрифтов: гарнитуры (семейства) и начертания. Использование плашечных цветов Pantone; - основные элементы печатной полосы. Экспорт в формате pdf. Понятие спуска полос. Специальные элементы полосы: врезки, маркеры рубрик, информационные блоки.; - стандартные форматы книжной полосы, полей и полосы набора; Уметь: - грамотно осуществлять дизайнерскую и допечатную подготовку издания;

		- определять способ и материалы для печати; - определять переплетно-брошюровочные и отделочные работы и грамотно - осуществлять контроль качества. - применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины; - структурировать процесс работы с программным обеспечением; - создавать виртуальное изображение на основе исходных данных; - использовать возможности программы «Adobe InDesign» для создания оригинал-макета; - исправлять и корректировать печатные формы, доводя их до профессионального качества; - применять полученные знания на практике – в работе над созданием авторских оригинальных произведений – готовых эстампов – офортов; - профессионально применять техники и технологии, используемые в творческом процессе художника в области искусства книги, уникальной и печатной графике, эстампе. Владеть: - выявления недостатков оттисков и методами их предупреждения и устранения; - проектирования концепции по печатным и отделочным материалам для издательского задания - навыками работы с компьютером и переферийными устройствами; - навыками ввода текстовой и визуальной информации для создания файла в графическом формате; - навыками обработки текстовой и визуальной информации в графических редакторах; - навыками создания многостраничных макетов в текстовых редакторах;

		- инструментальными возможностями текстовых программ; - навыками создания иллюстраций в графических редакторах; навыками предпечатной подготовки дизайн-проекта книги.

Зав. кафедрой ДО _____ В.Ф. Зива